¡"MIS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS"!

5to Grado Secundaria

Oscar Jaime MAMANI POCOHUANCA

TEMARIO DE ARTE Y CULTURA – EDUCACIÓN SECUNDARIA – PERÚ

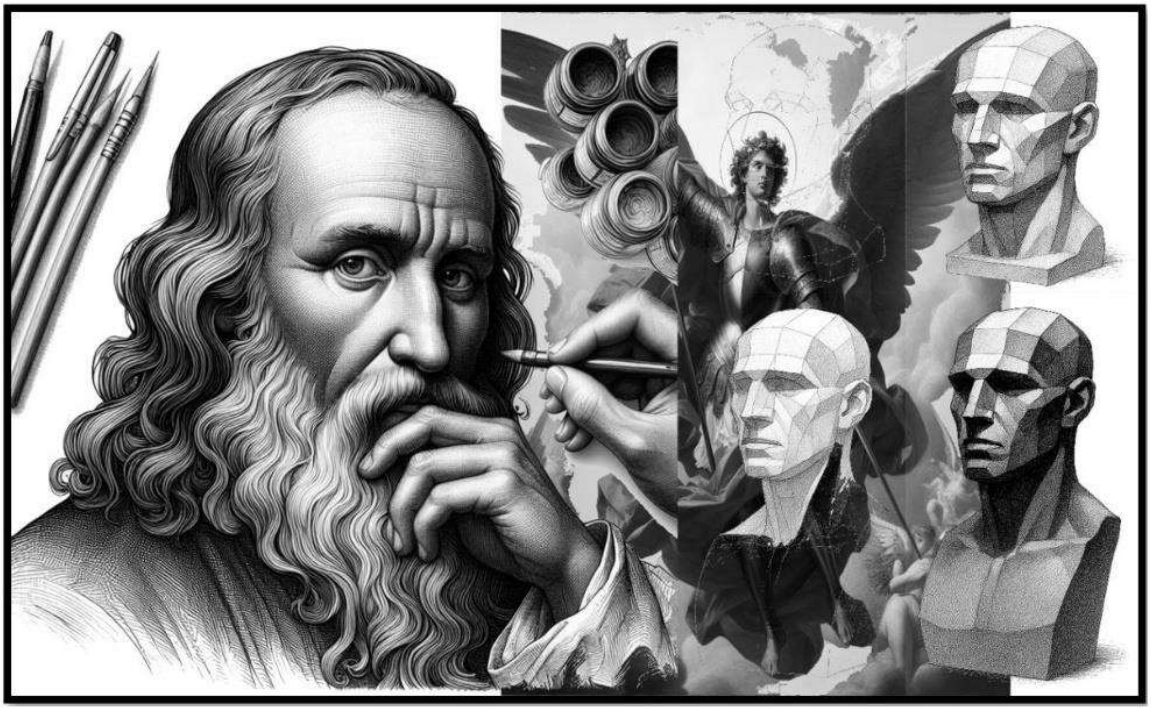
Título: Ten Piedad de Mí
Técnica: Mixta (lapiceros y tintas)
Medidas: A4

LENGUAJES VISUALES QUINTO GRADO DE SECUNDARIA

Los lenguajes visuales en el quinto grado de secundaria se pueden entender como sistemas de comunicación que utilizan elementos visuales para transmitir ideas, emociones y conceptos. Estos lenguajes abarcan diversas disciplinas artísticas, como la pintura, la escultura, la fotografía, el diseño gráfico, el cine y el arte digital, entre otros. A través de estos medios, los estudiantes pueden explorar y expresar su creatividad, desarrollando habilidades de análisis crítico, pensamiento simbólico y apreciación estética (Barrett, 2011).

En este nivel educativo, se busca que los estudiantes comprendan la importancia de los elementos constitutivos del lenguaje visual, como el color, la forma, la línea, la textura, la proporción, el volumen y la composición. Estos elementos no solo son herramientas expresivas, sino también vehículos de interpretación del entorno. Se les anima a experimentar con diferentes técnicas y materiales, tanto tradicionales como contemporáneos, así como a reflexionar sobre el contexto cultural, histórico y social en el que se producen las obras de arte (Eisner, 2002). Esto promueve una mirada crítica hacia las imágenes que los rodean y una mayor conciencia de los mensajes visuales en los medios de comunicación. Los lenguajes visuales permiten a los estudiantes desarrollar competencias en la interpretación y creación de obras artísticas, fomentando su capacidad para comunicar mensajes de manera efectiva y significativa. La educación visual, en este sentido, trasciende la mera técnica y se convierte en una vía para el pensamiento visual y la construcción de sentido personal y colectivo. Esto no solo enriquece su formación artística, sino que también contribuye a su desarrollo personal y social al permitirles explorar su identidad, expresar sus emociones, comprender otras culturas y participar activamente en la vida comunitaria a través del arte (Wright, 2012).

La integración de los lenguajes visuales en la formación escolar ayuda a consolidar un enfoque educativo integral, en el que el arte es visto no como un complemento, sino como un componente fundamental en el desarrollo cognitivo, emocional y ético de los estudiantes.



SESIÓN 01: LA FILOSOFÍA DEL ARTE Y GRANDES PENSADORES

1. LA FILOSOFÍA.

Es el estudio de las cuestiones fundamentales sobre la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, la mente y el lenguaje. Se caracteriza por la búsqueda de respuestas a preguntas profundas y abstractas a través del razonamiento crítico, la argumentación y la reflexión. La filosofía abarca diversas ramas, incluyendo la metafísica, la epistemología, la ética, la estética y la lógica.

2. LA FILOSOFÍA DEL ARTE.

La filosofía del arte es una rama de la filosofía que se ocupa del estudio de la naturaleza, la esencia y el propósito del arte. A lo largo de la historia, numerosos filósofos han reflexionado sobre el arte, explorando sus significados, sus formas de expresión y su papel en la sociedad. Esta disciplina no solo busca comprender las obras de arte en sí mismas, sino también su relación con el ser humano, su contexto cultural y su impacto en la experiencia humana. La filosofía del arte abarca una amplia gama de temas, que van desde la estética y la teoría del arte hasta la interpretación de obras específicas y la crítica artística. Entre los principales aspectos que se exploran en esta disciplina se encuentran:
Naturaleza del arte: Se cuestiona qué es el arte, cuál es su función y qué lo distingue de otras formas de expresión humana. Filósofos como Platón, Aristóteles y Kant han reflexionado sobre la esencia del arte y su relación con la realidad y la verdad.

2.1. Estética: La estética se centra en el estudio de la belleza y el gusto, así como en la apreciación de las experiencias estéticas. Se exploran conceptos como la belleza, la fealdad, lo sublime y lo grotesco, y se analizan los criterios que utilizamos para valorar y juzgar las obras de arte.

2.2. Teoría del arte: Esta área examina las diversas formas de expresión artística, como la pintura, la escultura, la música, la literatura y el cine. Se estudian los elementos formales y conceptuales que constituyen una obra de arte, así como las técnicas y los estilos utilizados por los artistas.

2.3. Interpretación y crítica: Se analizan las obras de arte desde diferentes perspectivas y se exploran las múltiples interpretaciones que pueden tener. Además, se examinan los contextos históricos, sociales y culturales en los que se crearon las obras, así como el papel del artista y del espectador en la experiencia artística.

La filosofía del arte es una disciplina apasionante que invita a reflexionar sobre el significado y el valor del arte en la vida humana. A través del análisis y la interpretación de las obras de arte, esta disciplina nos ayuda a comprender mejor nuestra propia naturaleza, nuestras emociones y nuestra relación con el mundo que nos rodea.

3. FILÓSOFOS DEL ARTE (Los Grandes Pensadores):

3.1. Formalistas:

Aristóteles: Defensor de la imitación artística como medio para provocar emociones en el espectador y alcanzar la purificación catártica.

Sócrates: Creía en el arte como herramienta para la búsqueda de la verdad y el conocimiento de uno mismo, a través del diálogo y la reflexión.

Leonardo Da Vinci: Maestro renacentista que exploró la belleza y el equilibrio en sus obras, combinando la observación científica con la expresión artística.

Nicolás Poussin: Destacado pintor del clasicismo francés, cuyas obras reflejaban una búsqueda de la armonía y la proporción en la representación visual.

3.2. Informalistas:

Platón: Crítico de la imitación artística, consideraba que el arte podía ser peligroso al alejar a las personas de la verdad y la realidad.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Reflexionó sobre el arte como expresión del espíritu humano y su papel en la evolución histórica de la conciencia.

René Descartes: Filósofo racionalista que analizó el arte desde una perspectiva epistemológica, cuestionando su validez como fuente de conocimiento objetivo.

Immanuel Kant: Desarrolló una teoría del juicio estético, según la cual la belleza es un concepto subjetivo, pero universalmente válido, basado en la armonía entre lo sensible y lo intelectual.

Arthur Schopenhauer: Consideraba el arte como una vía de escape frente al sufrimiento humano, capaz de proporcionar un acceso directo a la voluntad y la esencia de la realidad.

4. FILÓSOFOS CONTEMPORÁNEOS:

Friedrich Schiller: Abogó por la importancia de la belleza en la vida humana y su capacidad para elevar el espíritu, destacando el papel del arte como medio de liberación emocional.

Charles S. Peirce: Desarrolló una teoría semiótica que analiza el arte como un sistema de signos y símbolos que comunican significados más allá de su apariencia superficial.

Martin Heidegger: Exploró la relación entre el arte y la verdad, argumentando que la obra de arte revela aspectos ocultos de la realidad y permite una comprensión más profunda del ser.

Friedrich Nietzsche: Propuso una visión del arte como expresión de la voluntad de poder y la afirmación de la vida, enfatizando su capacidad para desafiar las normas establecidas y crear nuevas formas de existencia.

Henri Bergson: Consideraba el arte como una intuición creativa que captura la experiencia vital y la duración del tiempo, permitiendo al individuo trascender la realidad cotidiana.

Benedetto Croce: Defendió una estética basada en la expresión individual y la libertad creativa, argumentando que el arte es una forma de conocimiento que revela la esencia espiritual del ser humano.

Jorge Ruiz de Santayana: Analizó la relación entre la belleza y la ética, sosteniendo que el arte proporciona un refugio de la realidad mundana y permite una experiencia estética que enriquece la vida moral.

John Dewey: Destacó el carácter social y educativo del arte, argumentando que su valor radica en su capacidad para estimular la imaginación y promover la reflexión crítica sobre la experiencia humana.

Umberto Eco: Exploró la naturaleza de la obra de arte como un objeto abierto a múltiples interpretaciones, influenciado por el contexto cultural y las experiencias individuales del espectador.

Walter Benjamín: Exploró la relación entre el arte, la cultura y la política, analizando cómo la reproducción técnica afecta la experiencia estética y la percepción de la obra de arte en la era moderna.

Franco Berardi «Bifo»: Se centró en el análisis de la relación entre la estética y la sociedad contemporánea, examinando cómo la tecnología y la comunicación digital transforman la experiencia estética y la percepción del arte.

Boris Groys: Reflexionó sobre el papel del arte en la sociedad poscomunista, argumentando que el arte contemporáneo se define por su capacidad de resistencia y crítica frente a las estructuras de poder establecidas.

Andreas Huyssen: Abordó la memoria cultural y la representación en el arte contemporáneo, explorando cómo las prácticas artísticas contemporáneas responden a los traumas históricos y sociales del siglo XX.

Jean-Luc Nancy: Analizó la noción de comunidad y la relación entre el arte y la política, argumentando que el arte contemporáneo puede ser un espacio para la creación de nuevas formas de comunidad y socialidad.

Jacques Rancière: Investigó la política estética y la emancipación a través del arte, cuestionando las jerarquías de la percepción y la distribución de lo sensible en la sociedad contemporánea.

Arthur C. Danto: Desarrolló una teoría sobre el arte contemporáneo, argumentando que después del fin del arte moderno, el arte se define por su capacidad de generar significado a través de la reflexión y la interpretación.

4.1. Sociólogos:

José Ortega y Gasset: fue un filósofo español cuya obra abordó temas de estética, destacando su concepto de "la deshumanización del arte", donde argumentaba que el arte moderno se había alejado de la experiencia humana.

- Propuso una visión dinámica del arte, enfatizando la importancia del proceso creativo y la relación entre el artista y su tiempo histórico.
- Su pensamiento estético se centró en la noción de "la vida como obra de arte", instando a las personas a vivir con intensidad y autenticidad, como si estuvieran creando una obra de arte.

Karl Marx: Aunque principalmente conocido por su obra filosófica y económica, Marx también realizó contribuciones a la estética a través de su análisis de la cultura y el arte en relación con la sociedad capitalista.

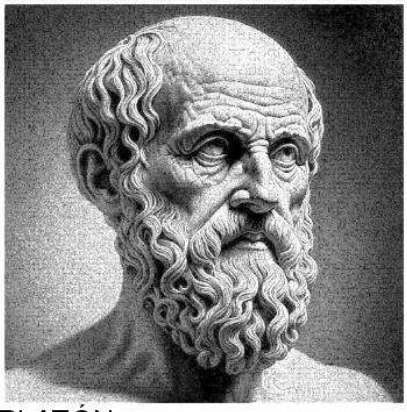
- Marx consideraba que el arte era una expresión de las relaciones sociales y económicas de una época, reflejando los conflictos y tensiones de la lucha de clases.

- Su crítica del arte en la sociedad capitalista se centró en su comercialización y su papel en la ideología dominante, argumentando que el arte verdaderamente liberador surgiría en una sociedad sin clases.

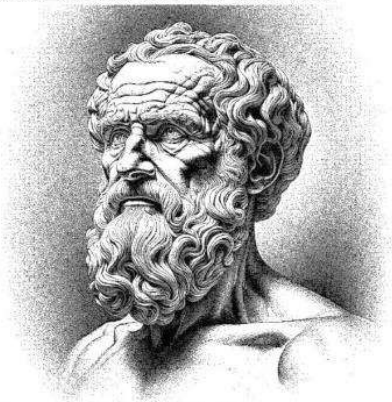
José Pijoan:

- **Enfoque Sociológico del Arte:** Pijoan analizó el arte desde una perspectiva sociológica, explorando cómo las estructuras sociales y culturales influyen en la producción y recepción del arte.
- **Relación entre Arte y Sociedad**: Investigó cómo el arte refleja y moldea las dinámicas sociales, económicas y políticas de una época, destacando su papel en la construcción de identidades y valores colectivos.
- **Arte y Cambio Social**: Pijoan examinó cómo el arte puede ser una herramienta para el cambio social, tanto como reflejo de las luchas y tensiones sociales como motor de transformación y concienciación.
- **Revalorización del Arte Popular:** Destacó la importancia del arte popular y folclórico como expresión auténtica de la cultura de las masas, rescatando su valor estético y su influencia en la construcción de la identidad nacional.
- **Estudio Interdisciplinario**: Promovió un enfoque interdisciplinario para comprender el arte, integrando la sociología con otras disciplinas como la antropología, la psicología y la historia del arte para ofrecer una visión más completa y contextualizada del fenómeno artístico.
- **Legado en la Estética Contemporánea**: La obra de José Pijoan ha influido en la estética contemporánea al enriquecer el debate sobre el arte desde una perspectiva sociológica, destacando su relevancia en la comprensión de la sociedad y la cultura.

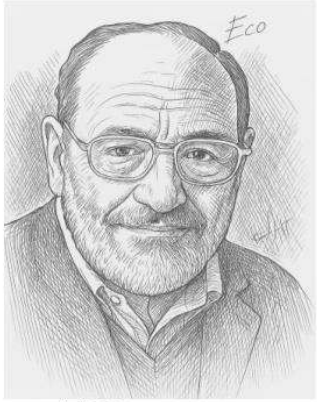
4. DIBUJO DE RETRATO DE MI FILÓSOFO FAVORITO.



PLATÓN



ARISTÓTELES



ECO

GRANDES PENSADORES DE LA HISTORIA DE LA FILOSOFÍA DEL ARTE

Prof. Oscar J. MAMANI POCOHUANCA

Y	G	X	P	R	Q	N	O	J	E	F	R	O	C	G	E	O	R	G	H	E	G	E	L	T
L	B	D	J	X	S	R	F	O	H	P	E	T	L	J	N	A	I	K	H	Y	C	V	F	M
G	N	W	O	N	I	E	A	S	C	F	U	N	Y	E	M	N	L	F	V	C	T	M	O	O
J	O	A	S	L	T	G	Q	E	S	D	A	A	W	C	A	D	C	R	X	H	E	F	R	Z
A	T	L	E	G	C	G	A	O	Z	T	H	D	J	O	N	R	K	A	M	L	I	R	M	A
C	A	T	P	P	S	E	R	R	T	Y	N	C	W	R	U	E	R	N	G	H	N	I	A	F
Q	L	E	I	L	E	D	I	T	E	C	E	R	M	C	E	A	H	C	S	J	F	E	L	G
U	P	R	J	Q	T	I	S	E	I	N	P	U	X	O	L	S	X	O	Y	S	O	D	I	P
E	I	B	O	V	R	E	T	G	N	A	O	H	Q	T	K	H	R	B	U	V	R	R	S	N
S	T	E	A	N	A	H	O	A	H	N	H	T	A	T	A	U	A	E	M	U	M	I	T	M
R	S	N	N	O	C	N	T	Y	C	C	C	R	W	E	N	Y	M	R	B	N	A	C	A	V
A	L	J	Z	S	S	I	E	G	I	U	S	A	U	D	T	S	L	A	E	V	L	H	S	N
N	Y	A	H	G	E	T	L	A	R	L	O	L	B	E	F	S	R	R	R	U	I	S	T	I
C	G	M	H	R	D	R	E	S	D	N	R	O	M	N	D	E	A	D	T	B	S	C	Q	S
I	N	I	J	E	E	A	S	S	E	A	U	S	F	E	D	N	K	I	O	B	T	H	U	S
E	P	N	O	B	N	M	X	E	I	E	T	Y	O	B	A	H	L	O	E	B	A	I	U	U
R	J	S	H	I	E	K	N	T	R	J	R	Z	P	C	F	K	Y	Q	C	B	S	L	S	O
E	V	J	N	R	R	C	I	T	F	O	A	R	N	P	R	E	G	M	O	A	Z	L	O	P
V	O	P	D	N	E	I	C	N	I	V	A	D	O	D	R	A	N	O	E	L	Q	E	C	S
W	Y	J	E	E	C	U	V	O	X	H	S	P	T	N	K	R	T	B	F	Y	J	R	I	A
T	I	M	W	H	B	O	R	I	S	G	R	O	Y	S	V	W	L	E	A	W	U	B	L	L
S	A	Z	E	R	Y	P	L	X	Q	V	J	K	E	F	N	T	D	I	S	H	B	M	O	O
A	N	A	Y	A	T	N	A	S	E	D	Z	I	U	R	E	G	R	O	J	T	Y	Q	G	C
U	C	H	A	R	L	E	S	S	P	E	I	R	C	E	O	M	Z	F	X	S	G	R	O	I
S	O	E	N	A	R	O	P	M	E	T	N	O	C	S	O	F	O	S	O	L	I	F	S	N

FORMALISTAS
Aristóteles
Sócrates
Leonardo Da Vinci
Nicolas Poussin
INFORMALISTAS
Platón
Georg Hegel
Rene Descartes
Enmanuel Kant
Arturo Schopenhauer
Filósofos contemporáneos
Friedrich Schiller
Charles S. Peirce
Martin Heidegger
Friedrich Nietzsche
Henri Bergson
Benedetto Croce
Jorge Ruiz de
Santayana
John Dewey
Umberto Eco
Walter Benjamín
Franco Berardi
Boris Groys
Andreas Huyssen
Jean Luc Nancy
Jacques Ranci'ere
Arthur C. Danto
Sociólogos
José Pijoan
José Ortega y Gasset
Karl Marx

SESIÓN 02: La Estética a Través del Tiempo: Evolución de la Percepción de la Belleza.

1. LA ESTÉTICA A TRAVÉS DEL TIEMPO

La estética es la rama de la filosofía que estudia la belleza, el arte y la percepción estética, y su concepción ha cambiado a lo largo de la historia según los contextos culturales, sociales y filosóficos.

- **Antigüedad:** En Grecia, la belleza estaba ligada a la ética y la verdad. Platón la veía como una manifestación del mundo de las Ideas, mientras Aristóteles la relacionaba con el orden, la proporción y la imitación de la naturaleza.

- **Edad Media:** La estética estuvo dominada por la religión cristiana, entendiendo la belleza como un reflejo de la perfección divina, con un arte centrado en la enseñanza espiritual (San Agustín).

- **Renacimiento:** Se revaloriza la figura humana, la naturaleza y la perspectiva científica. Artistas como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel combinan arte y ciencia, destacando la proporción y la observación natural.

- **Modernidad y posmodernidad:** Se rompen los cánones clásicos; la modernidad explora la subjetividad, las emociones y el inconsciente, mientras la posmodernidad enfatiza diversidad, identidad y crítica cultural.

- **Actualidad:** La estética se nutre de la globalización, la tecnología y la cultura digital, valorando la diversidad, inclusión y experiencias subjetivas.

2. CRONOLOGÍA DE LA EVOLUCIÓN DE LA BELLEZA

2.1. Caso Inca (Perú):

- La belleza se entendía en armonía con la naturaleza, el orden cósmico y lo sagrado, integrando arquitectura y paisaje (Machu Picchu, Sacsayhuamán).
- Obras y ornamentos reflejaban simbolismo religioso, estatus social y valores colectivos, con textiles y ceremonias como formas destacadas de expresión estética.

2.2. Oriente y Occidente:

- **Grecia y Roma:** Belleza como armonía, proporción y moralidad.

- **Edad Media:** Enfoque en la belleza divina y didáctica.

- **Renacimiento:** Redescubrimiento del cuerpo humano, la naturaleza y la perspectiva.

- **Barroco:** Belleza dramática, emocional y sensorial.

- **Ilustración:** Claridad, equilibrio y moralidad racional.

- **Romanticismo:** Belleza ligada a emoción, naturaleza y lo sublime.

- **Modernismo:** Diversificación de la belleza a través de nuevos movimientos como impresionismo o surrealismo.

- **Posmodernismo:** Crítica de los estándares, inclusión de identidades diversas.

- **Actualidad:** Influida por tecnología, medios digitales y globalización, apreciando la multiplicidad y la inclusión estética.

CUESTIONARIO: "LA ESTÉTICA A TRAVÉS DEL TIEMPO"

1. ¿Qué filósofo de la Antigua Grecia consideraba que la belleza era una idea ligada a la verdad?
A) Sófocles
B) Epicuro
C) Demócrito
D) Platón

2. ¿Durante qué época la belleza se consideraba un reflejo de la perfección divina?
A) Renacimiento
B) Edad Media
C) Barroco
D) Antigüedad

3. ¿Qué elemento fue clave en la estética del Renacimiento?
A) Expresionismo
B) Ornamentación excesiva
C) Perspectiva
D) Abstracción

4. ¿Qué movimiento artístico valoró la emoción y la subjetividad frente a la razón?
A) Clasicismo
B) Realismo
C) Romanticismo
D) Modernismo

5. ¿Cuál es una característica importante de la arquitectura incaica?
A) Uso del mármol
B) Arcos góticos
C) Integración con el paisaje
D) Pintura mural

6. ¿Qué se valoraba en la belleza física dentro de la cultura inca?
A) Tatuajes
B) Cabello largo
C) Piel oscura
D) Simetría facial

7. ¿Qué movimiento artístico del siglo XX desafió los cánones tradicionales de belleza?
A) Neoclasicismo
B) Surrealismo
C) Rococó
D) Romanticismo

8. En el arte barroco, ¿qué elemento era más importante para transmitir belleza?
A) Simplicidad
B) Geometría
C) Movimiento y dramatismo
D) Realismo fotográfico

9. ¿Qué factores influyen actualmente en la noción de belleza?
A) Globalización y tecnología
B) Dogmas religiosos
C) Pensamiento feudal
D) Canon clásico

10. ¿Qué valoraban los incas en sus textiles y cerámicas?
A) Utilidad únicamente
B) Simbolismo cultural y religioso
C) Influencia europea
D) Estilo naturalista

C	E	A	T	S	I	T	N	E	C	A	N	E	R	N	O	N	A	C	R
S	P	I	L	B	A	B	T	A	E	C	S	Y	T	M	A	E	O	R	T
L	U	R	D	P	E	R	W	V	C	L	N	O	I	T	A	E	C	D	R
A	A	I	O	L	A	L	T	A	B	N	E	I	T	C	Z	Y	A	E	K
M	C	R	S	P	L	I	L	E	R	H	N	T	V	E	O	U	R	I	A
O	S	I	U	V	O	E	S	E	S	C	W	I	T	P	O	S	A	I	U
V	B	T	T	T	C	R	E	A	Z	I	D	U	V	A	B	E	I	L	F
I	O	S	E	S	L	Y	C	N	J	A	M	A	M	O	D	S	I	L	A
M	R	O	N	J	I	U	G	I	I	E	C	B	A	T	Z	U	C	S	I
I	B	G	V	R	L	T	C	P	O	A	A	L	O	G	O	R	N	C	A
E	P	E	F	S	R	O	R	D	C	N	N	R	A	L	P	S	T	M	C
N	O	E	I	U	T	P	O	A	A	E	D	H	M	S	I	S	I	T	N
T	F	D	N	O	S	T	A	R	N	D	E	I	H	O	I	C	P	S	I
O	M	A	N	E	P	T	S	I	O	O	I	C	V	E	N	C	O	L	A
B	A	M	T	I	S	R	E	N	D	A	I	S	U	I	T	I	A	R	C
A	I	P	A	U	T	O	I	B	R	C	K	C	R	D	N	Y	C	V	I
R	B	I	N	E	A	L	T	D	C	E	N	A	U	E	P	A	R	O	T
R	U	E	N	M	S	B	P	L	T	A	N	S	H	L	V	U	B	L	E
O	O	N	A	E	R	B	T	C	Y	P	I	A	R	L	O	I	U	S	T
C	O	N	P	I	E	A	J	S	C	O	L	P	A	D	T	V	D	E	S
O	G	K	S	A	Y	N	I	U	M	C	E	O	G	T	I	S	E	A	E
A	C	I	T	E	T	S	E	D	A	D	I	V	I	T	E	J	B	U	S

"LA ESTÉTICA A TRAVÉS DEL TIEMPO"

Belleza clásica
Estética inca
Proporción divina
Arte simbólico
Canon renacentista
Diversidad cultural
Paisaje armónico
Movimiento barroco
Subjetividad estética
Evolución artística

DIBUJA LO QUE CREES ACERCA DE LO QUE ES BELLO	Argumenta tu dibujo:
	.....

SESIÓN 03: Explorando los Movimientos Artísticos: Del Impresionismo al Surrealismo.

1. MOVIMIENTOS ARTÍSTICOS:

El recorrido del arte desde el **Impresionismo** hasta el **Surrealismo** representa una transformación profunda en la manera en que los artistas concibieron y representaron la realidad. Estos movimientos reflejan tanto los cambios sociales y culturales como la evolución de las preocupaciones estéticas en la Europa moderna. A continuación, se presenta una síntesis de los principales movimientos artísticos que marcaron este periodo, sus características esenciales y su impacto en la configuración del arte moderno.

1.1. Impresionismo

Origen y Contexto: El Impresionismo surgió a finales del siglo XIX, principalmente en Francia, como una reacción a las estrictas normas del arte académico. Este movimiento se caracteriza por su enfoque en la captura de la luz y el color en momentos fugaces, buscando representar las impresiones visuales en lugar de los detalles precisos.

1.1.1. Características:

Pinceladas sueltas: Los artistas empleaban pinceladas rápidas y sueltas para crear una sensación de espontaneidad.

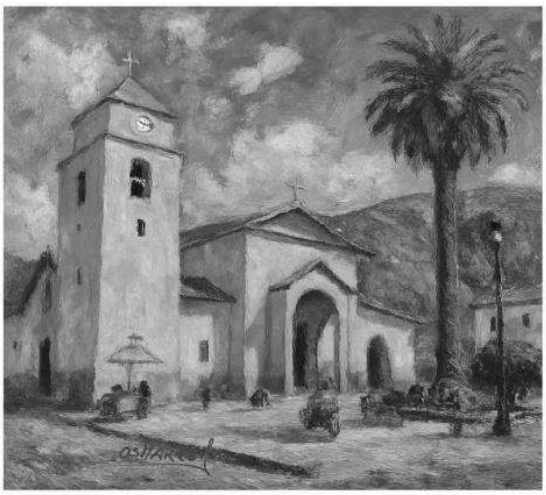
Uso de colores vivos: Se utilizaban colores brillantes y vibrantes para representar la luz natural.

Temas cotidianos: Se enfocaron en escenas de la vida diaria, paisajes y momentos efímeros.

Representación de la atmósfera: Buscaban capturar la atmósfera y el movimiento, prestando atención a los efectos de luz.

Artistas Representativos: Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas y Camille Pissarro son algunos de los nombres más destacados del Impresionismo, cuyas obras han dejado una huella perdurable en la historia del arte; fueron pioneros de esta nueva visión pictórica que priorizaba la impresión subjetiva sobre la fidelidad objetiva (Shiner, 2001).

Plaza de armas del Cusco



Plaza de armas de Abancay - Apurímac

1.2. Posimpresionismo

Transición y Evolución: El Posimpresionismo, que se desarrolló a finales del siglo XIX, surge como una extensión y crítica del Impresionismo. Este movimiento se caracteriza por una mayor libertad expresiva y una búsqueda de la representación emocional.

1.2.1. Características:

Experimentación con el color: Los artistas exploraron el uso audaz del color, alejándose de la representación naturalista.

Enfoque en la forma: Se prestó atención a la estructura y la geometría, como en las obras de Paul Cézanne.

Temas simbólicos: Muchos artistas comenzaron a explorar el simbolismo y la representación alegórica.

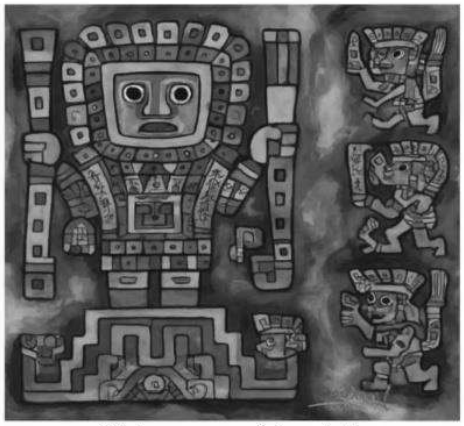
Artistas Representativos: Vincent van Gogh, Paul Gauguin, Georges Seurat y Paul Cézanne son figuras clave que contribuyeron a este movimiento, cada uno con un enfoque único que influyó en el arte moderno; transformaron la función del arte, orientándolo hacia una expresión más personal y subjetiva (Arnason & Mansfield, 2013).

Plaza de Curahuasi – Abancay

Parte de la iglesia de Antabamba – Apurímac

Artistas Representativos: Henri Matisse y André Derain son los líderes del Fauvismo, cuyas obras rompieron con las convenciones académicas y abrieron el camino para nuevas formas de expresión; que sentó las bases para el Expresionismo y la abstracción (Chilvers, 2009).

Jinete de Antabamba


Tahuanaco Fauvista

1.3. Expresionismo

Enfoque Emocional: El Expresionismo, que emergió a principios del siglo XX, buscaba transmitir emociones intensas a través de colores vibrantes y distorsiones de la forma. Este movimiento reflejó una visión subjetiva y emocional del mundo.

1.3.1. Características:

Colores vibrantes: Uso de una paleta de colores intensos para evocar emociones.

Distorsión de formas: Las formas se representaban de manera exagerada para enfatizar sentimientos.

Temáticas oscuras: Exploración de la angustia, la alienación y la experiencia humana.
Artistas Representativos: Edvard Munch y Wassily Kandinsky son ejemplos de artistas que encapsularon el espíritu del Expresionismo, ofreciendo una visión intensa y emocional de la realidad; anticipando las vanguardias del siglo XX (Harrison & Wood, 2003).

Expresión de la Congoja

Futuro Incierto

1.4. Surrealismo

Exploración del Inconsciente: El Surrealismo, que se desarrolló en la década de 1920, buscó explorar el mundo de los sueños, el subconsciente y lo irracional. Este movimiento rompió con las convenciones establecidas y se centró en la liberación de la imaginación.

1.4.1. Características:

Imágenes oníricas: Representaciones de escenas irracionales y fantásticas.

Yuxtaposición de elementos: Combinación de objetos y escenas inconexas para crear nuevas realidades.

Técnicas automáticas: Uso del automatismo para dejar fluir la creatividad sin restricciones.

Artistas Representativos: Salvador Dalí, René Magritte y Max Ernst son figuras clave del Surrealismo, cuyas obras desafiaron la lógica y la realidad, invitando al espectador a explorar el mundo del subconsciente; desafiando la lógica visual y las normas culturales (Ades, 1982).

Pileta en la plaza flotante

Esperando la Muerte

SESIÓN 04: Artistas Plásticos Nacionales Contemporáneos: Inspiración y Creación.
Los artistas plásticos contemporáneos del Perú son exponentes de una producción artística que ha cobrado gran dinamismo en las últimas décadas, caracterizándose por su diversidad de técnicas, lenguajes visuales y temas abordados. Estos creadores exploran una variedad de disciplinas —pintura, escultura, instalación, fotografía, videoarte y arte digital— consolidando una escena artística cada vez más internacionalizada (Wuffarden, 2015).

1. Temáticas recurrentes
En la obra de los artistas contemporáneos peruanos confluyen reflexiones sobre la identidad nacional, las memorias históricas, la política, los conflictos sociales y los fenómenos globales. Muchos de ellos exploran el sincretismo cultural del Perú, su herencia precolombina, colonial y republicana, así como las tensiones sociales y económicas de la modernidad (Ramírez, 2012). Las temáticas de género, la migración, la ecología y los derechos humanos también son campos de exploración frecuentes.

2. Diversidad estilística y técnica
La estética de estos artistas abarca desde el arte abstracto y conceptual hasta el arte figurativo y narrativo, utilizando tanto medios tradicionales como expresiones contemporáneas vinculadas a las nuevas tecnologías y la materialidad expandida (Bedoya & Fernández, 2020). Este eclecticismo refleja la constante experimentación formal y conceptual de la escena artística peruana.

3. Artistas representativos:

3.1. Fernando de Szyszlo (1925-2017)
Figura clave del arte abstracto peruano, Szyszlo fusionó el modernismo internacional con el simbolismo precolombino, creando un lenguaje plástico que dialoga con la cosmovisión andina y las tradiciones ancestrales (Wuffarden, 2015). Su obra destaca por su uso dramático de la luz, el color y la geometría ritual.

3.2. Gerardo Chávez (n. 1937)
Chávez, desde un estilo realista-mágico, plasma paisajes peruanos, personajes míticos y escenas cotidianas que revelan un profundo vínculo con la tierra y la memoria cultural del norte peruano (Ramírez, 2012).

3.3. Elena Damiani (n. 1979)
Damiani trabaja la instalación, el video y la fotografía explorando los vínculos entre la geología, el tiempo y la memoria colectiva. Sus obras dialogan con la representación del paisaje como archivo cultural e histórico (García, 2017).

3.4. Ishmael Randall-Weeks (n. 1976)
Mediante la reutilización de materiales industriales, residuos urbanos y objetos de desecho, Randall-Weeks reflexiona sobre la transformación de los territorios, la urbanización acelerada y la identidad cultural en constante cambio (Bedoya & Fernández, 2020).

3.5. Cecilia Paredes (n. 1950)
Artista multidisciplinaria conocida por sus fotografías performáticas donde su cuerpo camuflado dialoga con patrones ornamentales, explorando cuestiones de identidad, migración y pertenencia (Sullivan, 2018).

4. Internacionalización y reconocimiento

Muchos de estos artistas han logrado consolidar carreras internacionales, participando en bienales de arte, exposiciones en museos y galerías de renombre mundial. Su trabajo forma parte de colecciones de instituciones como el Museo de Arte de Lima (MALI), el Museo de Arte Contemporáneo de Lima (MAC), así como museos y colecciones privadas en Europa, Norteamérica y Asia (Wuffarden, 2015; García, 2017).

La producción artística contemporánea en el Perú es hoy un espacio de permanente renovación, donde el diálogo entre lo local y lo global permite visibilizar la complejidad de las identidades peruanas en el siglo XXI.

4.1. Artistas contemporáneos importantes:

A continuación, se presenta una lista cronológica de algunos artistas peruanos destacados, agrupados por su periodo de actividad:

Siglo XX

- **José Sabogal** (1888-1956): Precursor del indigenismo en el arte peruano.
- **Pancho Fierro** (1807-1879): Conocido por su pintura costumbrista.
- **Francisco González Gamarra** (1904-1981): Reconocido por su estilo realista.
- **Macedonio de la Torre** (1884-1965): Destacado por su enfoque en la figura humana.
- **Diego Quispe Tito** (1611-1681): Pintor de la Escuela Cusqueña, conocido por su arte religioso.
- **Fernando de Szyszlo** (1925-2017): Importante exponente del arte abstracto en Perú.
- **José Tola** (1941-): Artista contemporáneo conocido por su enfoque en la identidad peruana.

Siglo XXI

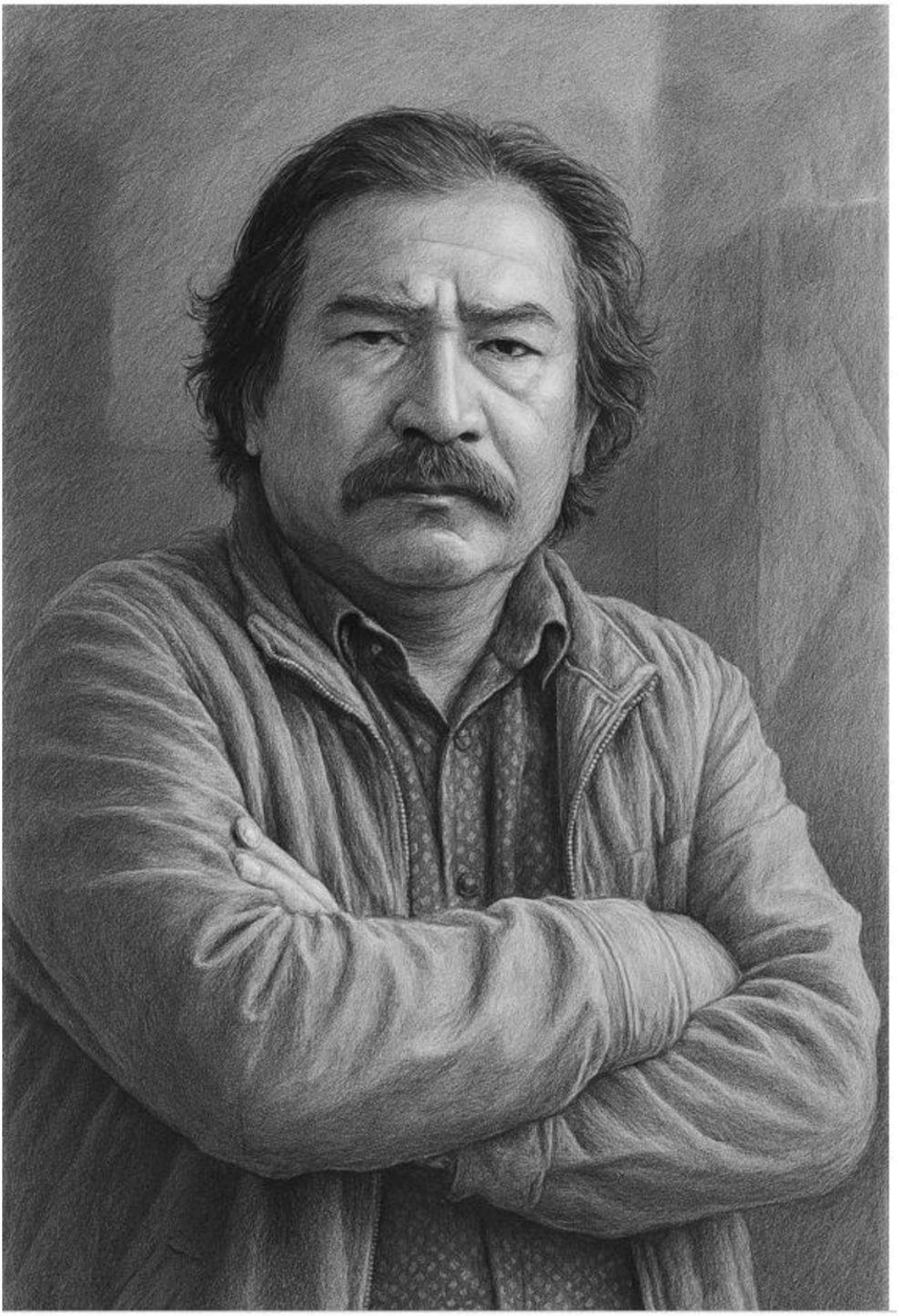
- **Gerardo Chávez** (1937-): Conocido por su estilo realista y conexión con la naturaleza.
- **Elena Damiani** (1980-): Artista multidisciplinaria que explora la memoria y el paisaje.
- **Ishmael Randall-Weeks** (1971-): Enfocado en la reutilización de materiales en sus obras.
- **Cecilia Paredes** (1950-): Explora temas de identidad y género en su trabajo.
- **Christian Bendayán** (1963-): Destacado por su combinación de técnicas y materiales en la pintura.

Esta lista incluye solo algunos de los muchos artistas que han influido en el desarrollo del arte peruano a lo largo del tiempo. La escena artística en Perú es amplia y diversa, con muchos otros artistas que también han hecho contribuciones significativas.

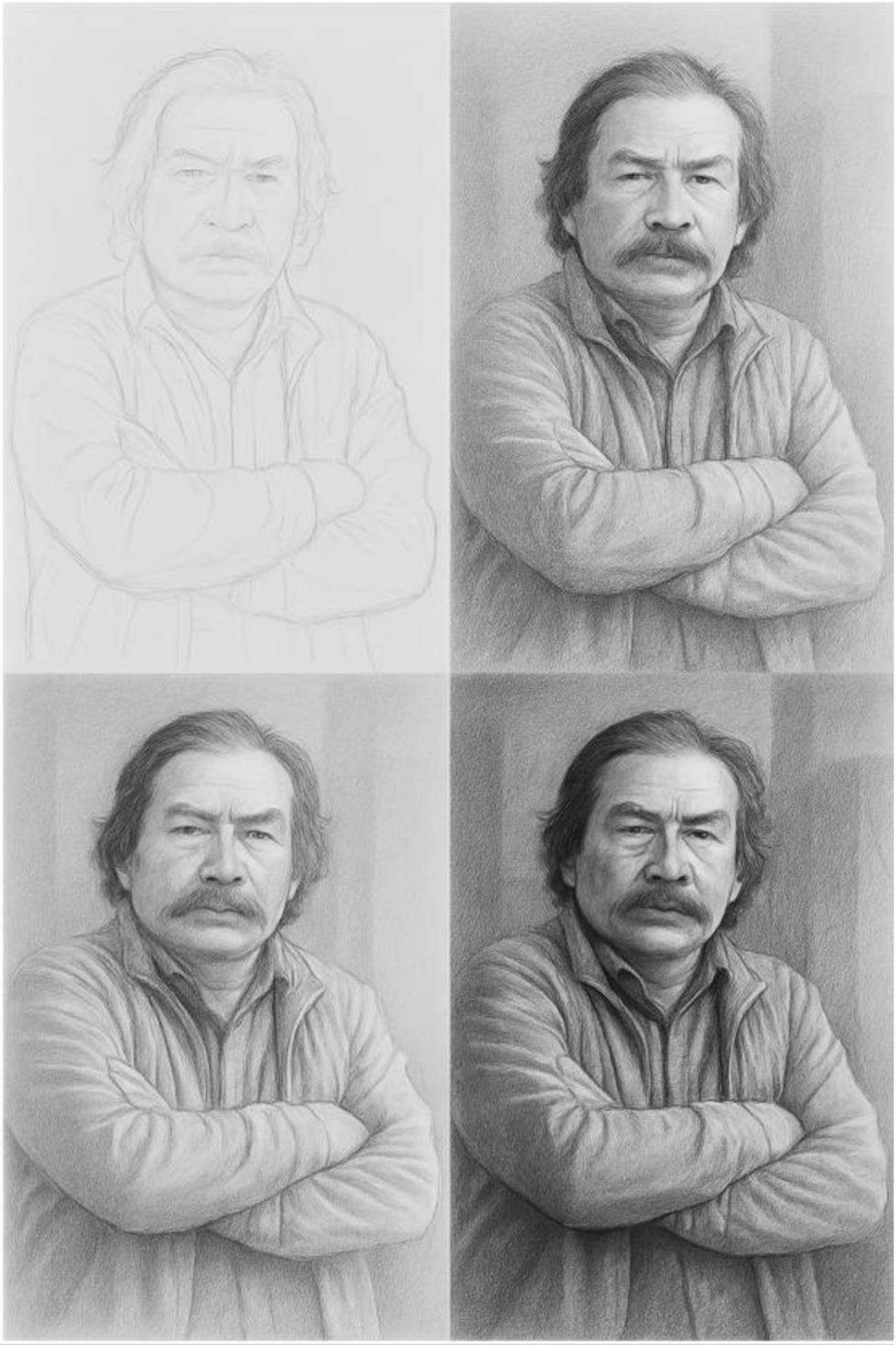
ESCRIBA ARTISTAS PINTORES QUE USTED CONOZCA DEL PERÚ

.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

Proceso de dibujo de mi artista peruano:



DIBUJANDO A PEDRO CABALLERO



CUESTIONARIO: Artistas Peruanos Contemporáneos

Pregunta 1: ¿A qué corriente artística pertenece principalmente la obra de Fernando de Szyszlo?
A) Realismo mágico
B) Impresionismo
C) Abstracto simbólico
D) Arte conceptual

Pregunta 2: ¿Cuál es un tema recurrente en las obras de Cecilia Paredes?
D) Naturaleza muerta
C) Identidad y género
A) Arte urbano
B) Arquitectura moderna

Pregunta 3: ¿Qué técnica combina Cecilia Paredes en sus obras?
A) Pintura corporal y fotografía
B) Videoarte
C) Escultura en mármol
D) Arte textil

Pregunta 4: Ishmael Randall-Weeks trabaja frecuentemente con:
D) Materiales reciclados
C) Pintura hiperrealista
A) Cerámica vidriada
B) Arte plumario

Pregunta 5: ¿Quién es reconocido por representar paisajes y tradiciones del norte peruano?
A) Gerardo Chávez
B) Christian Bendayán
C) Elena Damiani
D) Rember Yahuarcani

Pregunta 6: Elena Damiani trabaja principalmente con:
B) Instalaciones y fotografía
A) Arte cinético
C) Performance política
D) Talla en madera

Pregunta 7: ¿Qué elemento es característico en la obra de Fernando de Szyszlo?
C) Símbolos precolombinos
A) Arte pop
B) Caricatura social
D) Arte medieval

Pregunta 8: El trabajo de Ishmael Randall-Weeks reflexiona sobre:
D) Identidad y urbanismo
C) Pintura colonial
A) Poesía visual
B) Arte minimalista

Pregunta 9: ¿En qué siglo se consolida el arte contemporáneo peruano?
A) Siglo XXI
B) Siglo XVIII
C) Siglo XVI
D) Siglo XIV

Pregunta 10: ¿Qué museo peruano alberga obras de varios artistas contemporáneos?
B) Museo de Arte de Lima (MALI)
A) Museo del Oro
C) Museo Nacional de Arqueología
D) Museo del Ejército

A	N	S	I	M	D	E	L	S	I	R	F	O	D	N	A	T	U	S
E	P	R	I	O	N	A	T	H	R	B	E	O	A	V	S	O	I	A
S	O	R	M	M	P	U	R	S	V	N	N	G	E	A	V	L	F	C
T	I	D	O	E	B	O	R	T	S	A	M	J	A	I	P	U	I	I
E	O	G	M	C	C	O	L	E	B	R	H	O	V	N	A	E	R	T
T	U	S	T	I	E	C	L	R	N	R	G	O	Y	E	L	A	I	S
I	R	S	U	A	T	S	U	I	N	H	I	E	I	O	R	A	M	I
C	L	U	F	N	S	E	O	O	S	N	R	L	D	T	Y	W	O	T
A	A	V	L	E	T	U	D	S	O	M	R	S	E	O	T	A	M	R
C	U	P	L	R	H	E	S	M	C	T	O	A	N	A	P	O	R	A
O	S	T	A	J	E	S	I	D	N	R	B	A	A	T	V	I	P	D
N	I	F	O	T	N	R	B	I	E	S	E	O	N	C	L	U	I	A
T	V	D	E	R	T	M	S	O	T	D	L	A	Y	D	F	M	J	D
E	A	C	N	A	D	T	E	R	I	U	M	R	T	P	I	E	C	I
M	I	N	P	M	L	G	A	R	A	N	I	D	O	I	R	N	M	S
P	R	E	N	A	L	C	B	G	I	C	E	T	N	B	V	R	O	R
O	O	P	I	E	T	T	A	S	D	H	V	R	O	E	I	O	Y	E
R	M	N	R	O	A	E	O	Y	C	I	V	E	N	F	W	O	S	V
A	E	C	I	B	T	S	A	E	C	R	O	I	A	N	Q	T	B	I
N	M	R	L	A	U	S	I	V	E	J	A	U	G	N	E	L	W	D
E	U	O	H	S	I	N	V	L	M	O	W	P	N	A	C	L	E	U
A	L	A	R	U	T	L	U	C	D	A	D	I	T	N	E	D	I	S
H	B	T	O	E	I	V	C	N	H	F	R	L	J	M	E	N	T	O

Arte abstracto
Identidad cultural
Simbolismo andino
Patrimonio vivo
Memoria visual
Arte urbano
Estética contemporánea
Procesos creativos
Lenguaje visual
Diversidad artística

SESIÓN 05: El Arte en los Espacios Públicos: Arte para Todos.

1. ARTE EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS

El arte en los espacios públicos se refiere a la creación e instalación de obras artísticas en lugares abiertos y de acceso libre, tales como calles, plazas, parques, fachadas de edificios y estaciones de transporte. Esta modalidad artística se caracteriza por su interacción directa con la comunidad y su entorno, convirtiéndose en un medio de expresión que trasciende los límites de las galerías y museos (Zamorano, 2019). Este tipo de arte puede manifestarse de múltiples formas: esculturas monumentales, murales, instalaciones efímeras, intervenciones urbanas, performances, entre otras. Cada una de estas expresiones está orientada no solo a embellecer el espacio, sino a establecer un diálogo con la sociedad, respondiendo a necesidades culturales, sociales y estéticas del lugar donde se inserta (Carmona et al., 2021).

1.1. Funciones del arte público

1.1.1. Embellecimiento del entorno urbano. El arte en los espacios públicos contribuye al mejoramiento visual del entorno. Mediante colores, formas y composiciones, transforma áreas grises o deterioradas en espacios atractivos y agradables, generando una percepción positiva del ambiente (Gehl, 2011). Esta transformación tiene impacto en el bienestar emocional y psicológico de los ciudadanos.

1.1.2. Fomento de la identidad cultural. Las obras artísticas pueden reflejar la historia, las tradiciones y los valores de una comunidad específica. Al representar elementos locales, fortalecen el sentido de pertenencia de los habitantes y revalorizan la cultura regional, promoviendo el orgullo y la cohesión social (González Varas, 2020).

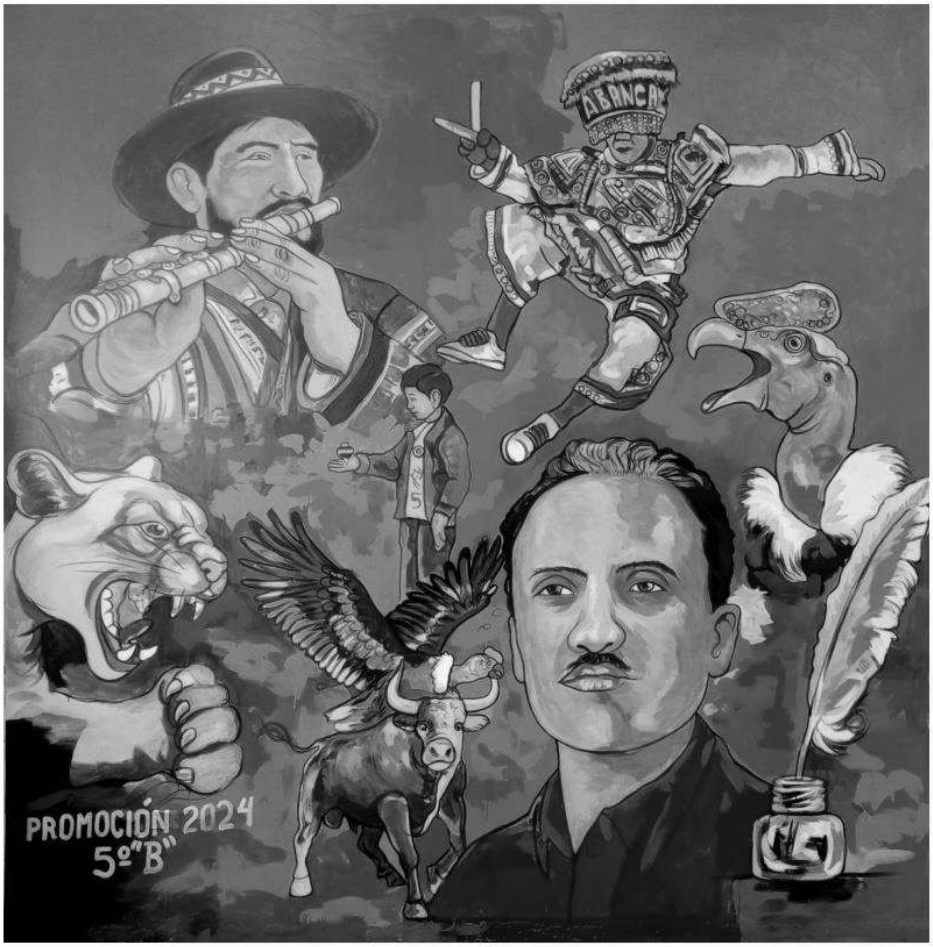
1.1.3. Expresión y comunicación social. El arte público es también una herramienta de crítica y reflexión. A través de él se abordan problemáticas sociales, políticas o medioambientales, convirtiéndose en una forma de comunicación alternativa que interpela al ciudadano y lo invita al diálogo (Bishop, 2012). Esta capacidad discursiva transforma al espectador en parte activa del proceso artístico.

1.1.4. Democratización del acceso al arte. Uno de los aportes más importantes del arte público es su accesibilidad. Al estar ubicado en lugares comunes, elimina barreras económicas y sociales, permitiendo que cualquier persona, sin importar su nivel educativo o socioeconómico, pueda interactuar con el arte (Silvetti, 2018). Este acceso abierto estimula la participación ciudadana y el desarrollo cultural colectivo.

1.1.5. Impacto en el desarrollo urbano y social. La incorporación de arte en la planificación urbana contribuye a revitalizar zonas abandonadas o inseguras, atrayendo tanto a residentes como a visitantes. Asimismo, fomenta el turismo cultural, dinamiza la economía local y mejora la convivencia ciudadana (Landry, 2006). En este sentido, el arte público se convierte en un catalizador de regeneración urbana.

Que parte de tu ciudad requiere intervención artística: ……
……
……
……
……

Renacer
VALORANDO LO NUESTRO


PROMOCIÓN 2024
5º"B"

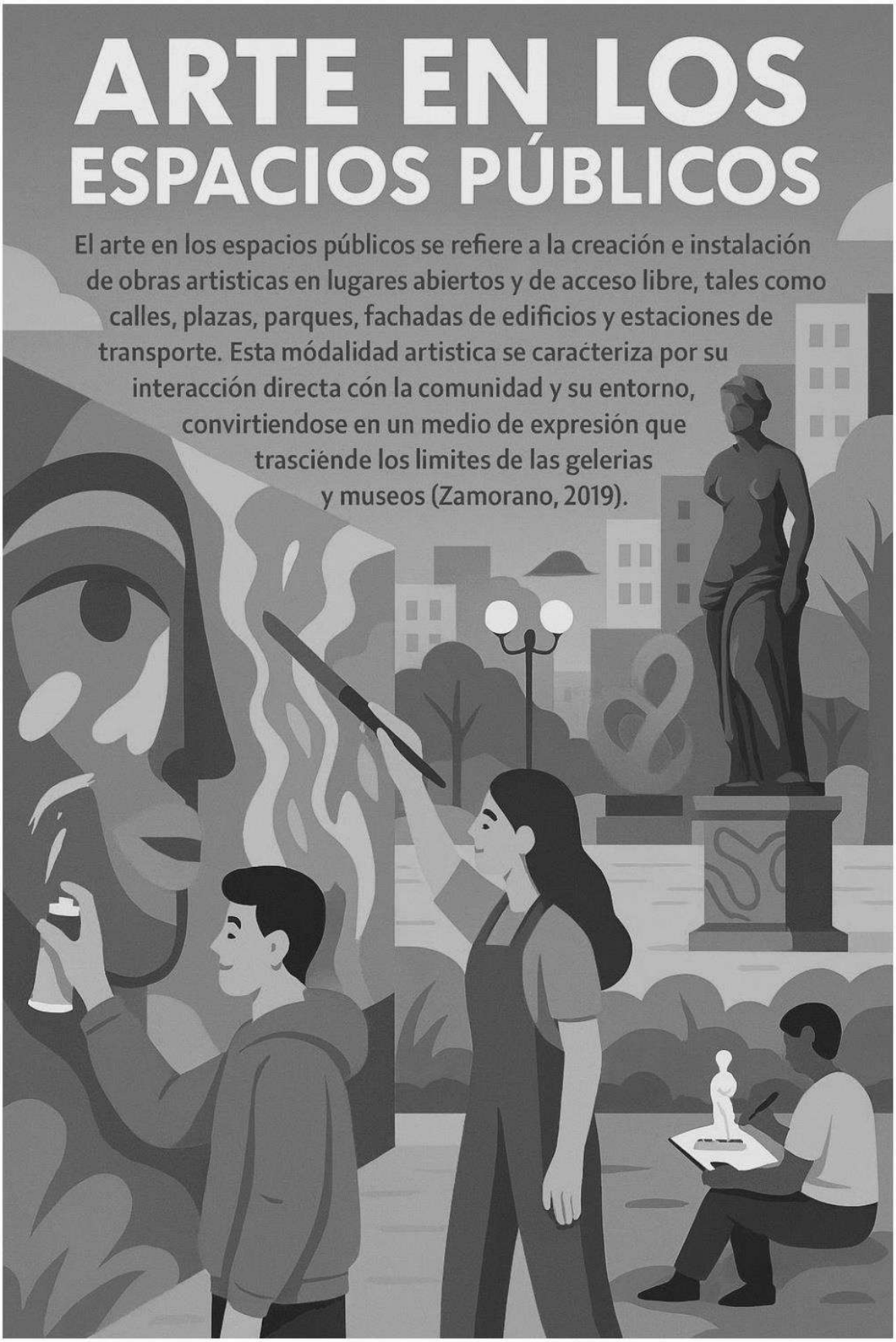
A	N	A	B	R	U	N	O	I	C	A	M	R	O	F	S	N	A	R	T
T	R	O	C	I	L	B	U	P	O	G	O	L	A	I	D	I	E	C	M
A	P	I	L	C	R	A	O	E	L	C	B	P	N	D	D	U	O	S	T
R	O	M	I	D	S	U	N	Y	O	L	E	S	T	E	R	M	E	E	O
E	X	K	N	S	T	E	A	R	U	I	M	E	N	O	U	R	X	H	C
A	S	F	L	E	T	O	S	Y	C	H	E	T	T	N	B	P	O	L	I
P	C	T	E	M	Y	N	R	I	P	A	I	C	I	I	R	O	D	I	T
G	S	H	E	L	D	A	U	S	E	D	P	C	L	E	L	D	I	C	A
O	B	N	L	T	U	R	I	A	A	E	A	O	S	G	U	T	M	C	R
I	A	N	L	J	I	S	A	D	I	C	S	I	O	N	C	E	R	B	C
M	K	V	S	A	I	C	C	T	I	E	O	E	R	C	N	P	M	X	O
E	R	N	I	U	G	U	A	O	C	N	S	E	O	S	I	V	C	A	M
M	E	L	U	V	L	I	N	C	C	S	A	W	A	L	T	N	E	O	E
U	F	T	X	T	A	V	A	O	I	R	L	J	A	G	T	B	I	H	D
P	E	T	U	L	I	I	L	U	N	U	E	I	B	C	A	F	R	P	E
O	H	R	S	S	L	E	R	R	P	S	D	T	E	U	S	I	D	C	T
T	A	B	U	A	C	R	L	O	O	Y	O	A	T	V	A	E	L	C	R
L	S	A	P	T	R	M	V	C	M	G	C	E	D	S	I	R	T	M	A
A	L	N	I	W	L	I	I	V	O	E	C	T	Y	A	S	N	R	E	I
V	F	V	N	C	A	A	L	B	E	S	M	C	N	A	N	M	B	E	L
G	A	P	F	N	L	V	E	I	R	U	B	O	A	C	I	A	D	R	E
A	B	O	C	I	D	N	E	A	C	L	T	R	I	F	H	L	D	O	N

ARTE EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS

Identidad cultural
Expresión colectiva
Acceso libre
Transformación urbana
Comunicación visual
Mensaje social
Arte democrático
Diálogo público
Memoria viva
Estética ciudadana

CUESTIONARIO: Arte en los espacios públicos

1. **¿Cuál es una función clave del arte en los espacios públicos según el texto?**
   A) Generar ingresos económicos personales
   B) Promover la venta de obras privadas
   C) Impedir la libre circulación urbana
   D) Mejorar el entorno y fomentar la identidad cultural
2. **¿Por qué se considera que el arte público es accesible para todos?**
   A) Porque está ubicado en centros culturales exclusivos
   B) Porque requiere una entrada económica para su apreciación
   C) Porque se encuentra en espacios abiertos y comunes
   D) Porque solo lo disfrutan los turistas
3. **Cuando una obra artística representa elementos locales, ¿qué función cumple principalmente?**
   A) Fomentar la identidad cultural de la comunidad
   B) Publicitar marcas privadas
   C) Eliminar el arte tradicional
   D) Censurar expresiones populares
4. **¿Cómo se convierte el arte público en una forma de comunicación social?**
   A) Vendiendo entradas para su exposición
   B) Limitando su acceso a grupos artísticos
   C) Ignorando los temas políticos y sociales
   D) Abordando problemáticas actuales que invitan al diálogo
5. **¿Qué afirmación expresa una ventaja del arte público frente al arte en museos?**
   A) Es solo temporal y no permanente
   B) Está restringido a expertos en arte
   C) Democratiza el acceso, llegando a toda la población
   D) Es decorativo, pero sin valor reflexivo
6. **Una escultura en una plaza que representa a una heroína local contribuye principalmente a:**
   A) Reforzar la memoria e identidad colectiva
   B) Dividir a la comunidad por ideologías
   C) Promover obras de artistas internacionales
   D) Embellecer sin transmitir mensaje alguno
7. **¿Qué impacto puede tener el arte público en zonas deterioradas?**
   A) Dificulta la movilidad peatonal
   B) Revitaliza espacios y mejora la percepción ciudadana
   C) Aumenta el vandalismo
   D) Elimina espacios naturales
8. **¿Cuál de las siguientes expresiones artísticas NO pertenece comúnmente al arte en espacios públicos?**
   A) Exposición de arte en galerías privadas
   B) Instalaciones urbanas
   C) Murales comunitarios
   D) Performances en plazas
9. **¿Qué tipo de aprendizaje fomenta el arte público en los jóvenes?**
   A) Memorístico y repetitivo
   B) Competitivo y técnico
   C) Crítico, social y colaborativo
   D) Exclusivo y elitista
10. **¿Qué se espera del espectador ante una obra de arte urbano con mensaje ambiental?**
    A) Que ignore su mensaje si no lo entiende
    B) Que reflexione sobre la problemática y actúe en consecuencia
    C) Que lo admire solo por su técnica
    D) Que lo compare con el arte europeo


ARTE EN LOS
ESPACIOS PÚBLICOS
El arte en los espacios públicos se refiere a la creación e instalación de obras artisticas en lugares abiertos y de acceso libre, tales como calles, plazas, parques, fachadas de edificios y estaciones de transporte. Esta módalidad artistica se caracteriza por su interacción directa cón la comunidad y su entorno, convirtiendose en un medio de expresión que trasciénde los limites de las gelerias y museos (Zamorano, 2019).

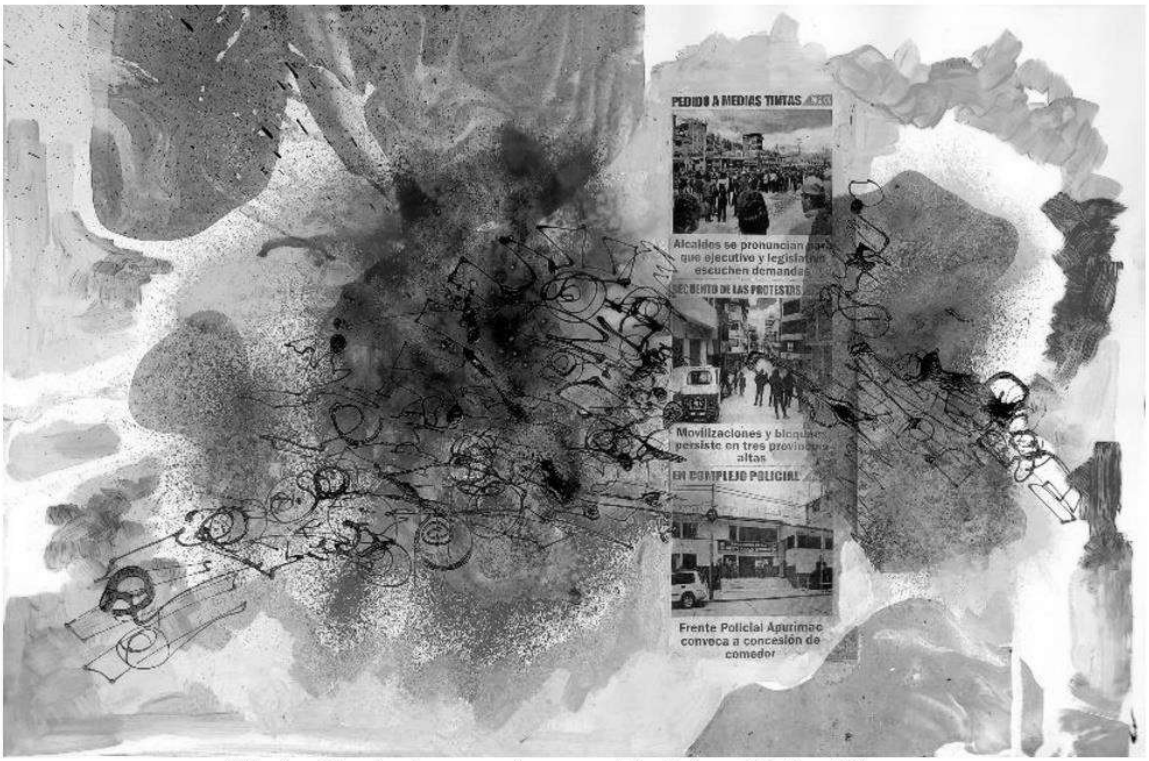
SESIÓN 06: Explorando la Creación Plástica: Acuarela, Óleo y Más.

1. La creación plástica

La creación plástica es un proceso creativo orientado a la producción de obras visuales que expresan ideas, emociones o visiones del mundo, a través del uso consciente y estético de materiales y técnicas artísticas. Este proceso incluye una variedad de recursos visuales como la forma, el color, la textura y el espacio, y se manifiesta en disciplinas como la pintura, la escultura, el grabado y el collage. Es un acto reflexivo y sensible en el que el artista traduce su pensamiento en una obra concreta, promoviendo el diálogo entre la percepción estética y la realidad. En este contexto, la innovación técnica y el uso de materiales diversos permiten que la obra plástica adquiera mayor riqueza expresiva y complejidad visual (Chalmers, 2002).

1.1. Técnicas mixtas

Las técnicas mixtas constituyen una estrategia artística que consiste en la combinación de distintos materiales y procedimientos plásticos dentro de una misma obra. Esta metodología permite la integración de técnicas como el óleo, la acuarela, el collage, la tinta, entre otras, generando composiciones más ricas en textura, color y profundidad. Las técnicas mixtas fomentan la creatividad, la experimentación y el carácter interdisciplinario del arte contemporáneo, al ofrecer un espacio de libertad expresiva donde las fronteras entre materiales tradicionales y no convencionales se difuminan (Occhipinti, 2015). Así, el artista tiene la posibilidad de construir narrativas visuales complejas, con múltiples capas de significado.



Título: Confusiones urbanas Medidas: 32.5 x 50 cm.

1.2. Acuarela

La acuarela es una técnica pictórica basada en la aplicación de pigmentos disueltos en agua sobre papel, lo que da como resultado una pintura con características de

transparencia y fluidez. Su principal atractivo radica en la luminosidad y ligereza que permite transmitir, siendo especialmente apreciada para representar paisajes, retratos y escenas naturales. Esta técnica demanda gran destreza en el manejo del agua, ya que su rápida absorción por el papel impide correcciones mayores. Asimismo, exige un conocimiento del color y la planificación de cada trazo, ya que los errores suelen ser irreversibles (López Yarto, 2010).

Título: Bodegón y Obras de Arte Medidas: 32.5 x 50 cm.

Óleo

La pintura al óleo es una de las técnicas más emblemáticas y versátiles del arte occidental. Consiste en la mezcla de pigmentos con aceites secantes, como el de linaza, lo cual otorga una textura densa, rica en matices y con un tiempo de secado lento. Esto permite trabajar la pintura en capas sucesivas, realizar veladuras o rectificar detalles, favoreciendo una elaboración pausada y detallista de la obra. Utilizada desde el Renacimiento hasta nuestros días, el óleo ha sido fundamental para artistas como Leonardo da Vinci, Rembrandt y Van Gogh. Su capacidad para generar profundidad, volumen y realismo sigue haciendo de esta técnica una de las más valoradas en el arte contemporáneo (Gombrich, 2005).

El lienzo para la pintura al óleo. Preparar un lienzo para pintura al óleo es un proceso fundamental que garantiza la durabilidad y calidad de la obra: primero se tensa la tela (generalmente lino o algodón) sobre un bastidor de madera, asegurándose de que quede firme y sin arrugas; luego se aplica una capa de sellador o cola (como cola de conejo o selladores acrílicos modernos) para aislar las fibras y evitar que absorban el aceite de la pintura; una vez seco, se procede a aplicar varias capas de imprimación, comúnmente gesso, lijando suavemente entre capa y capa para lograr una superficie uniforme y ligeramente porosa que facilite la adherencia de la pintura; finalmente, el lienzo se deja secar completamente antes de comenzar a pintar, asegurando así una base adecuada para el trabajo artístico.

Otros materiales y técnicas alternativas

Además de las técnicas tradicionales, el arte plástico contemporáneo incorpora una amplia gama de materiales como acrílicos, pasteles, tintas, grafito, carboncillo, así como elementos no convencionales como arena, fibras naturales, papel reciclado, telas y objetos tridimensionales. Esta apertura hacia lo experimental y lo interdisciplinario ha impulsado la expansión del lenguaje visual y ha permitido representar realidades complejas, simbólicas o críticas desde nuevos enfoques. El uso de materiales alternativos desafía los límites del arte convencional, democratiza el acceso a los recursos creativos y estimula la conciencia ambiental en algunos casos, promoviendo el arte sustentable (Berger, 2017).

Describe alguna técnica que conozcas: .....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

G O R C M E L Y F R J I O V A O M N F I P C R T N E A C Y R D G I A T O C E I L R A T N U C F R D I Y A R L S U C T N A Y O I E E S A P H O K M O A D E I E T F S D N I A P O O E S U L C L O A R N C I E D A L A M S E N R A A I T F S P L H T N L I I U N O C R S T C I A N R R V E I T A G E L A R P R C E V I B I O L A N T G R H L E G S R N M R A R O W L I O S U I C A I L N E S U E C I L T F R N A T R S T N E M P A S C L E F U I P A R R A T A G E C S R A P H M C T A D B T N N C L A E U L S T Y O I A T E L K R I L W M O T T U E E C A I H S I O E P L B R A U C T A I N P E L S R U M O N I S V T E A R C C S O O V A Z E R P A N R R L S A T O A N C I I D O T E R P S M D I L N S E C A H D G U S R S C V L S I P C R A I T T O O N L E P I T A D V R N N L X E C P A R S O E N S E V S I T R D G P I E A E R S C A U I C O R A V C T Y L I D A T G R S S O R E N O C F I M N T I S A N R H L I C D X O U P B A I L R A P R A K S S I N U C R S A M T I P A V D P E Y P L N T I U S L W A R I E G S O P I R L G A S E F I S I R A C N G L H E M S I N U E T S E R O N A N B V I L G P E S T N R O A E H I T S C S L E A A W O O E P H A T C E O U L D A I S C E Y V R N R A S P S M C E N S I R C A E P V T C A I U O S I T C L R A T E C N I C A S M I X T A S T X E O O P D L R A V I S E R P X E D A D I J E L P M O C E O	**LA CREACIÓN PLÁSTICA** Creación plástica Proceso creativo Recursos visuales Técnicas mixtas Transparencia pictórica Óleo artístico Materiales alternativos Collage interdisciplinario Narrativas visuales Complejidad expresiva

CUESTIONARIO

1. **¿Qué elementos visuales se utilizan en la creación plástica?**
   A) Movimiento, sombra, repetición, línea
   B) Sonido, ritmo, textura y melodía
   C) Forma, color, textura y espacio
   D) Perspectiva, historia, simbolismo y tonalidad
2. **¿Qué permite la técnica del óleo al artista durante su trabajo?**
   A) Secado inmediato y precisión exacta
   B) Trabajar en capas y rectificar detalles
   C) Mezclas acuosas ligeras
   D) Pintura sin planificación previa
3. **¿Qué caracteriza principalmente a la acuarela como técnica pictórica?**
   A) Transparencia y fluidez
   B) Textura espesa y mate
   C) Brillo metálico y opacidad
   D) Uso exclusivo de acrílico
4. **¿Qué aportan las técnicas mixtas al arte contemporáneo?**
   A) Colores industriales y repetición geométrica
   B) Uniformidad en la técnica
   C) Precisión técnica sin variaciones
   D) Libertad expresiva y complejidad visual
5. **¿Qué implica el proceso de creación plástica?**
   A) Aplicación automática de colores
   B) Uso mecánico de materiales
   C) Expresar ideas y emociones de forma estética
   D) Ejecución comercial sin reflexión
6. **¿Cuál es el riesgo principal al trabajar con acuarela?**
   A) Exceso de tiempo de secado
   B) Dificultad para corregir errores
   C) Saturación por pigmento graso
   D) Textura demasiado sólida
7. **¿Qué aceites se usan comúnmente en la técnica del óleo?**
   A) Aceite de linaza
   B) Aceite esencial de romero
   C) Glicerina y agua
   D) Aceite de girasol industrial
8. **¿Qué tipo de materiales se integran en el arte contemporáneo alternativo?**
   A) Pinturas digitales y códigos binarios
   B) Sonidos y melodías sintéticas
   C) Cobre, oro y diamante
   D) Arena, fibras, papel reciclado y objetos tridimensionales
9. **¿Qué función cumplen las técnicas mixtas en la narrativa visual?**
   A) Garantizar el realismo fotográfico
   B) Impedir la libre creación del artista
   C) Construyen capas de significado
   D) Limitar la textura y el color
10. **¿Qué efecto tiene el uso de materiales no convencionales en el arte?**
    A) Disminuir el valor simbólico
    B) Expande el lenguaje visual y estimula conciencia ambiental
    C) Eliminar el carácter reflexivo del arte
    D) Rechazar lo experimental

SESIÓN 07: El Diseño Publicitario: Arte y Comunicación Visual.

1. EL DISEÑO PUBLICITARIO

El **diseño publicitario** es una disciplina creativa dentro del ámbito del diseño gráfico y la comunicación visual, que se enfoca en la **creación de piezas gráficas persuasivas** para promocionar productos, servicios, ideas o marcas. Su objetivo fundamental es **captar la atención del público objetivo**, influenciar sus percepciones y **motivar una acción específica**, como una compra o una interacción con una marca (Landa, 2011). Esta práctica combina conocimientos de diseño visual, mercadotecnia, psicología del consumidor y narrativa visual, utilizando una variedad de recursos como **la tipografía, el color, las imágenes, la composición y los signos gráficos** para transmitir mensajes con claridad, emoción y eficiencia comunicativa (Lupton, 2014).

1.1. Aspectos clave del diseño publicitario:

1.1.1. Identidad de marca

El diseño publicitario debe reforzar la identidad visual de la marca. Esto incluye elementos como el logotipo, los colores corporativos, las formas, los símbolos y el estilo gráfico general. Una identidad bien diseñada ayuda a **diferenciar una marca en el mercado y generar reconocimiento** (Wheeler, 2013). La coherencia visual fortalece la credibilidad y crea una conexión emocional con el público.

1.1.2. Mensaje claro y conciso

En publicidad, el tiempo de atención del público es limitado, por lo que el mensaje debe ser **breve, directo y comprensible**. Un diseño efectivo se enfoca en una idea principal y la comunica de forma rápida, utilizando jerarquía visual para guiar la mirada del espectador (Landa, 2011). Esto se logra mediante contrastes tipográficos, uso de titulares llamativos y lenguaje visual claro.

1.1.3. Target específico (público objetivo)

Todo diseño publicitario se desarrolla pensando en un público específico, cuyas características **demográficas (edad, género, ubicación, nivel socioeconómico)** y **psicográficas (estilo de vida, valores, intereses)** influyen en la elección de los elementos visuales y del mensaje. Comprender al público permite que la pieza publicitaria **resuene emocional y racionalmente** con él (Kotler & Armstrong, 2017).

1.1.4. Psicología del color y tipografía

Los colores tienen el poder de evocar emociones y asociaciones culturales. Por ejemplo, el rojo puede simbolizar pasión o urgencia, mientras que el azul evoca confianza y serenidad. La elección de tipografías también influye en la percepción del mensaje: una fuente serif transmite formalidad, mientras que una sans serif puede parecer moderna o accesible (Lupton, 2014). La psicología visual es fundamental para generar impacto emocional y coherencia comunicativa.

1.1.5. Composición visual efectiva

Una composición equilibrada y jerarquizada facilita la comprensión del mensaje y dirige la atención del espectador. Esto se logra utilizando principios como el **equilibrio, la alineación, la repetición, el contraste y la proximidad** (Lidwell, Holden & Butler, 2010). Una buena composición también permite que el diseño funcione en diferentes formatos sin perder efectividad.

¿Para qué sirve el diseño publicitario?: ...
.....

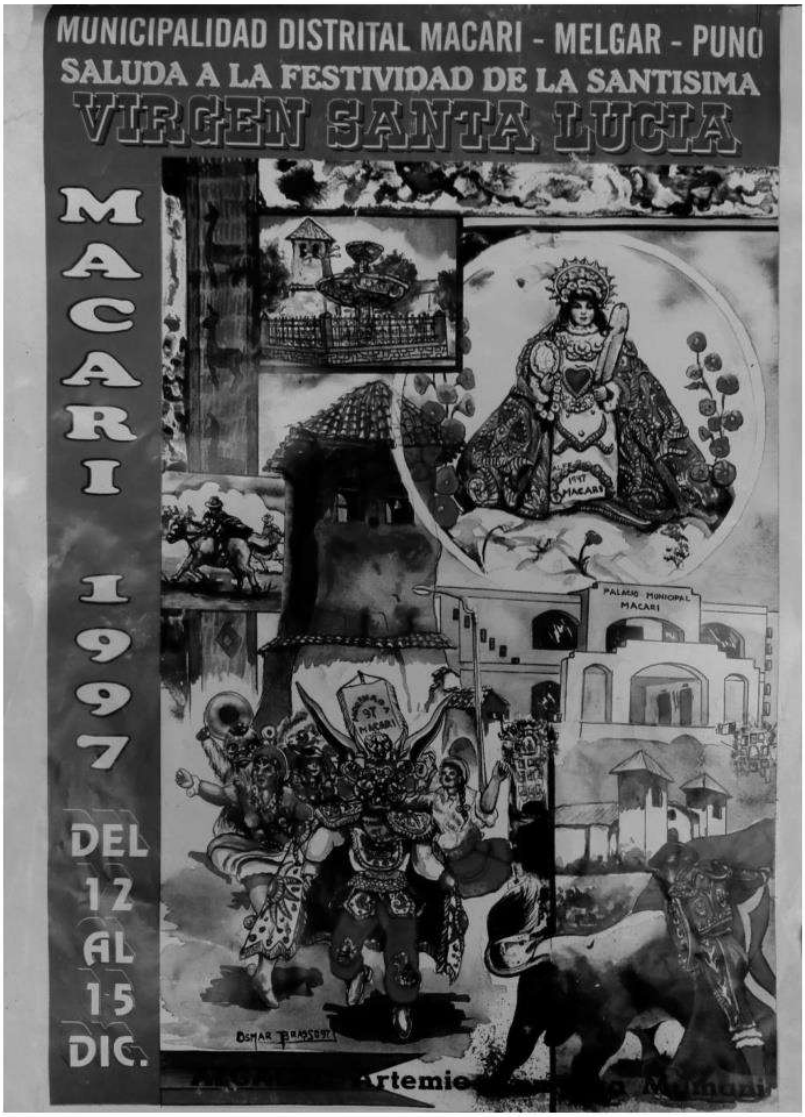
1.1.6. Uso de imágenes y gráficos impactantes

Las imágenes no solo decoran, sino que **comunican y refuerzan** el mensaje central. Fotografías de alta calidad, ilustraciones y gráficos pueden ayudar a **evocar emociones, contar historias o explicar conceptos complejos** en poco tiempo. La imagen debe ser relevante y coherente con el mensaje, la marca y el público.

1.1.7. Adaptación a diferentes medios

El diseño publicitario moderno debe ser **multiplataforma**, es decir, adaptable a formatos impresos (afiches, volantes, revistas) y digitales (redes sociales, banners, sitios web, pantallas interactivas). Esto implica **diseñar con flexibilidad** y conciencia del entorno de consumo de medios, garantizando que el mensaje mantenga su impacto y claridad sin importar el canal (Ambrose & Harris, 2011).

En conclusión, el diseño publicitario no se limita a lo estético, sino que **integra estrategia, psicología y creatividad** para lograr un propósito comercial o comunicacional. En una sociedad saturada de información visual, el reto del diseño publicitario contemporáneo es **distinguirse, conectar y persuadir**, utilizando herramientas visuales poderosas y eficaces.



I	A	H	W	L	T	G	E	H	O	D	O	M	I	P	J	C	S	F	Y
N	C	L	T	E	P	I	A	R	C	T	C	O	M	Y	L	O	R	S	I
O	C	F	B	P	U	P	T	L	E	O	I	M	S	D	L	M	G	R	V
F	O	L	L	E	L	S	A	T	V	C	F	O	E	A	N	P	Q	I	Y
M	C	A	A	O	A	I	S	R	G	D	I	E	V	N	R	O	U	C	L
E	T	R	A	S	N	C	I	Q	O	R	C	H	O	A	D	S	L	B	R
P	O	U	O	N	O	O	A	C	V	J	E	T	S	U	B	I	O	V	C
N	R	T	T	M	I	L	A	I	I	O	P	Y	P	I	N	C	E	S	C
Y	A	L	R	T	C	O	E	D	T	N	S	A	C	J	H	I	S	D	O
L	L	U	I	A	O	G	R	E	E	A	E	T	C	E	E	O	S	I	N
A	C	C	P	H	M	I	B	N	J	R	T	Q	C	R	O	N	A	R	M
W	E	O	E	L	E	A	H	T	B	R	E	D	A	A	O	E	T	S	U
B	J	I	P	H	O	D	L	I	O	A	G	R	S	R	I	Q	U	G	O
L	A	N	B	I	T	E	A	D	O	T	R	N	R	Q	S	U	E	J	T
D	S	O	C	I	C	L	L	A	C	I	A	A	N	U	V	I	Y	E	H
A	N	M	O	S	A	C	B	D	I	V	T	T	Q	I	U	L	O	L	C
E	E	I	V	A	P	O	K	V	L	A	N	S	B	A	H	I	L	Y	C
I	M	R	E	A	M	L	O	I	B	V	L	T	U	V	R	B	N	M	S
A	O	T	C	J	I	O	T	S	U	I	N	R	A	I	S	R	D	Y	L
P	A	A	R	D	I	R	M	U	P	S	H	C	E	S	S	A	F	R	O
Y	U	P	I	A	V	E	O	A	N	U	J	S	L	U	I	D	P	U	O
S	L	R	T	U	C	H	L	L	W	A	R	J	S	A	I	A	T	A	L
U	R	H	N	E	F	A	G	O	C	L	N	E	I	L	D	A	S	O	G
C	D	R	S	E	I	N	T	V	C	O	E	L	Y	A	C	H	R	S	M

EL DISEÑO PUBLICITARIO

Identidad visual
Target específico
Psicología del color
Composición equilibrada
Mensaje claro
Narrativa visual
Patrimonio cultural
Impacto emocional
Jerarquía visual
Público objetivo

CUESTIONARIO: EL DISEÑO PUBLICITARIO

1. ¿Cuál es el objetivo principal del diseño publicitario?
A) Crear logotipos estéticos.
B) Influir en el público y motivar una acción.
C) Usar colores llamativos.
D) Diseñar productos tecnológicos.

2. ¿Qué elemento es fundamental para reforzar la identidad de marca?
A) El precio del producto.
B) La campaña de ventas.
C) El análisis económico.
D) El logotipo y los colores corporativos.

3. ¿Qué se busca con un mensaje publicitario claro y conciso?
A) Que dure más de un minuto.
B) Que use términos técnicos.
C) Que se comprenda rápidamente.
D) Que incluya todos los productos.

4. ¿Qué define a un "target específico" en publicidad?
A) El público objetivo con características demográficas y psicográficas.
B) La empresa competidora.
C) El diseñador gráfico.
D) El estilo del afiche.

5. ¿Qué emoción puede transmitir el color azul en diseño publicitario?
A) Urgencia.
B) Confianza y serenidad.
C) Peligro.
D) Diversión.

6. ¿Qué tipo de tipografía transmite modernidad y accesibilidad?
A) Cursiva.
B) Manuscrita.
C) Sans serif.
D) Serif.

7. ¿Cuál es un principio clave de la composición visual efectiva?
A) El uso de texto extenso.
B) El minimalismo extremo.
C) El uso de una sola imagen.
D) El equilibrio y la jerarquía visual.

8. ¿Qué función cumplen las imágenes en un diseño publicitario?
A) Comunicar y reforzar el mensaje central.
B) Servir como fondo decorativo.
C) Rellenar espacio.
D) Imponer una marca.

9. ¿Qué significa que el diseño publicitario sea "multiplataforma"?
A) Que solo se use en redes sociales.
B) Que requiera animaciones.
C) Que se adapte a distintos medios impresos y digitales.
D) Que tenga formatos en 3D.

10. ¿Qué combinación fortalece la efectividad del diseño publicitario?
A) Estrategia, psicología y creatividad.
B) Moda, estética y ventas.
C) Publicidad, texto y precio.
D) Logo, papel y foto.

SESIÓN 08: La Influencia del Arte en la Sociedad.

1. La Influencia del Arte en la Sociedad.

1.1. Reflejo de la Realidad Social

El arte actúa como un espejo de la sociedad, capturando sus preocupaciones, ideales y tensiones. Las obras artísticas suelen ser testimonios sensibles de su tiempo, permitiendo visualizar de manera crítica acontecimientos sociales, políticos y culturales. Desde la pintura hasta el cine, los artistas representan las realidades de su entorno, ofreciendo lecturas alternativas de los hechos históricos o actuales, lo que permite un análisis profundo de la condición humana (Hauser, 2019). *"El arte es un documento histórico y emocional de su época, no solo ilustra, sino que interroga la realidad"* (Berger, 2000).

1.2. Catalizador del Cambio Social

A lo largo de la historia, el arte ha sido una herramienta de resistencia y transformación. Movimientos como el muralismo mexicano, el arte urbano o el arte feminista han movilizado conciencias, visibilizado injusticias y desafiado estructuras opresivas. El arte no solo refleja los cambios, sino que los impulsa, motivando la acción colectiva y promoviendo discursos de igualdad, justicia e inclusión (Duncum, 2020). El arte puede "actuar como fuerza política transformadora al hacer visibles las voces marginales" (Kester, 2011).

1.3. Identidad Cultural

El arte es un vehículo esencial para la construcción, preservación y transmisión de la identidad cultural. A través de las prácticas artísticas, los pueblos mantienen vivas sus tradiciones, cosmovisiones y memorias colectivas. Estas expresiones fortalecen el sentido de pertenencia y ayudan a enfrentar los efectos homogeneizadores de la globalización (Hall, 2010). La danza, la música y la cerámica, por ejemplo, son lenguajes simbólicos que comunican valores y saberes ancestrales.

1.4. Comunicación y Conexión Intercultural

El arte es un lenguaje universal capaz de superar fronteras idiomáticas y culturales. Facilita la empatía y el diálogo intercultural al permitir compartir emociones, perspectivas y narrativas diversas. Esta capacidad del arte para conectar personas distintas en torno a experiencias comunes fortalece la cohesión social (Greene, 2001). Así, el arte contribuye al entendimiento mutuo y a la convivencia pacífica en sociedades plurales.

1.5. Educación y Conciencia Social

Como herramienta pedagógica, el arte favorece el pensamiento crítico, el análisis de problemáticas contemporáneas y la formación ciudadana. A través de exposiciones temáticas, performances y proyectos artísticos comunitarios, se genera conciencia sobre temas como el medioambiente, la equidad de género o los derechos humanos. El arte educativo no solo informa, sino que moviliza y sensibiliza (Eisner, 2002).

1.6. Espacio de Expresión Personal y Salud Emocional

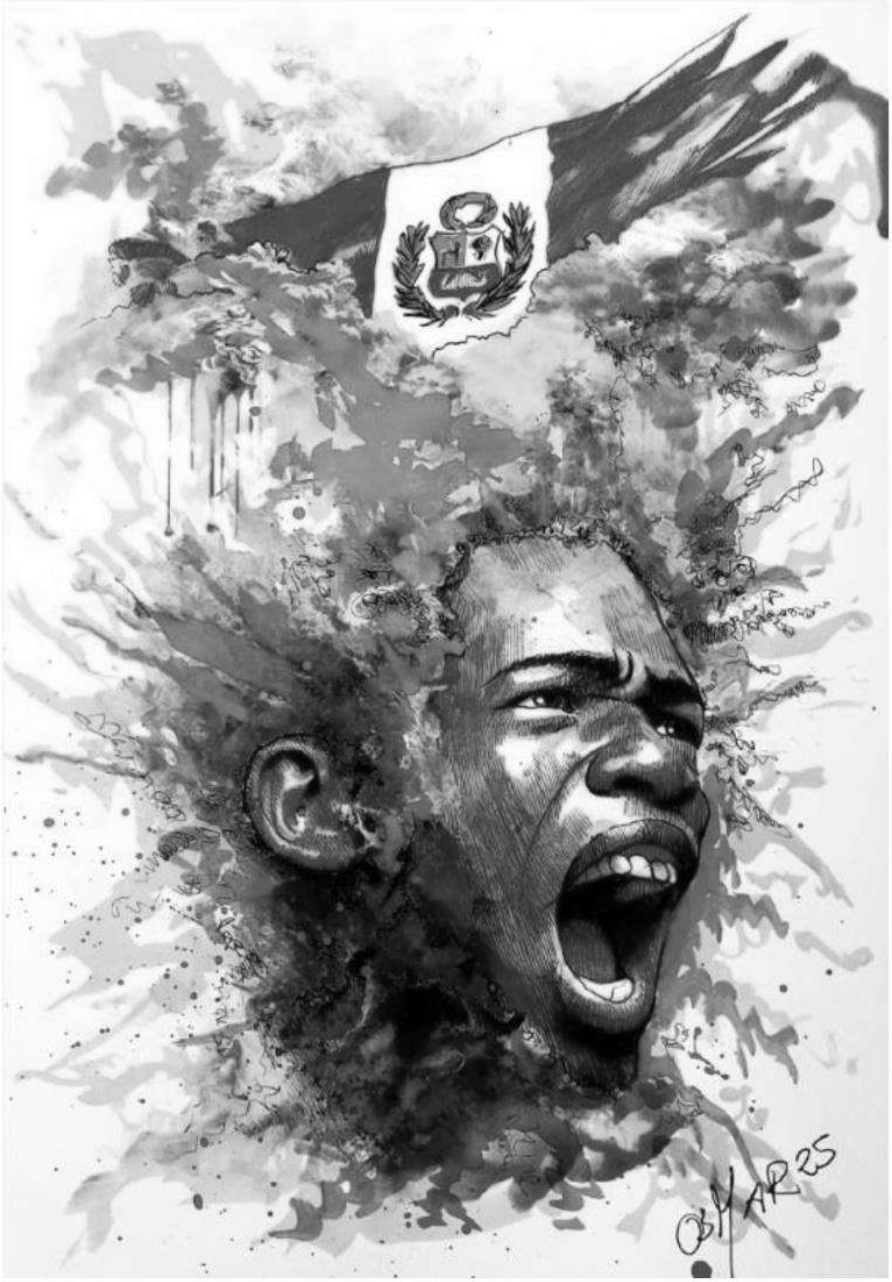
El arte proporciona un canal de expresión íntima, donde las personas pueden exteriorizar emociones, pensamientos y vivencias difíciles de verbalizar. Esta función catártica del arte favorece el bienestar psicológico y el desarrollo personal. Además, en contextos terapéuticos, el arte se utiliza como herramienta para el tratamiento de traumas, ansiedad y conflictos emocionales (Malchiodi, 2013).

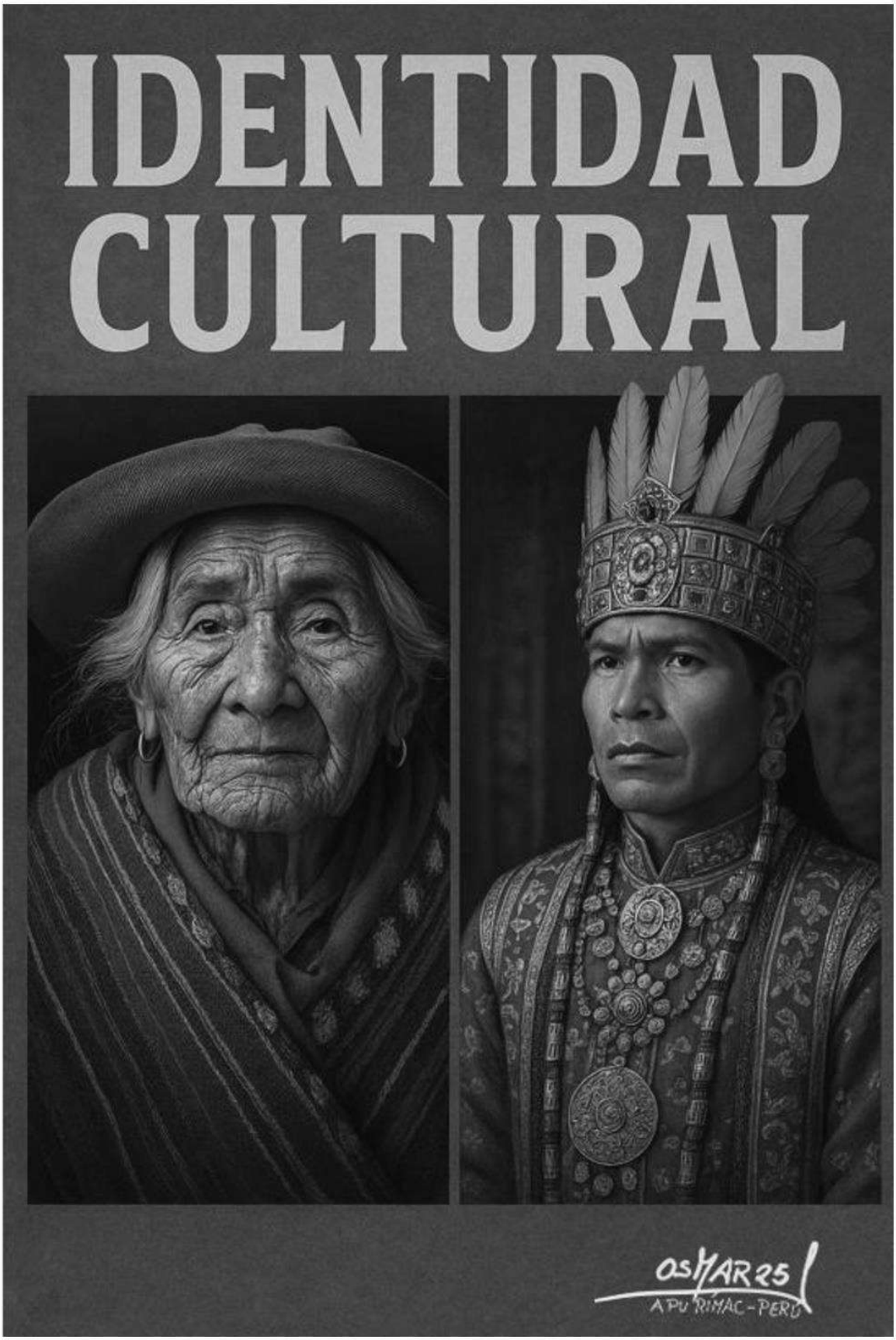
1.7. Economía Creativa

Las industrias culturales y creativas representan una parte significativa de la economía global. El arte genera empleo, promueve el emprendimiento y atrae inversión a través del turismo cultural, ferias, galerías y producciones artísticas. Según la UNESCO (2021), estas industrias constituyen el 3% del PIB mundial, lo que evidencia su valor económico y su capacidad para dinamizar comunidades.

1.8. Innovación y Progreso Social

El arte promueve formas nuevas de pensar y abordar los problemas. La práctica artística implica exploración, experimentación y creatividad, habilidades que son fundamentales para la innovación en distintos campos como la tecnología, la educación y el diseño urbano. El pensamiento artístico impulsa el cambio hacia formas más humanas y sostenibles de desarrollo (Robinson, 2011).




IDENTIDAD
CULTURAL
OSMAR 25
APU RIMAC - PERÚ

SESIÓN 09: El Arte como Expresión de Identidad Cultural.

1. El Arte como Expresión de Identidad Cultural.

1.1. EL ARTE

El **arte** puede definirse como una manifestación simbólica y creativa inherente al ser humano, cuyo propósito va más allá de la estética, permitiendo la comunicación de emociones, ideas, visiones del mundo y críticas sociales. A través de diversas disciplinas como la pintura, la música, la danza, el teatro o la literatura, el arte refleja y transforma las realidades individuales y colectivas de las culturas (Barthes, 2003; Dissanayake, 1995). En este sentido, el arte es una herramienta dinámica de expresión cultural, actuando como un espejo de las condiciones históricas, económicas y sociales de una comunidad determinada (García Canclini, 1990).

1.2. INDENTIDAD CULTURAL

Por su parte, la **identidad cultural** hace referencia al conjunto de elementos simbólicos, históricos y sociales que definen a una comunidad o individuo en relación con su cultura de origen o pertenencia. Esta identidad se conforma por factores como el idioma, la religión, las prácticas artísticas, las costumbres, las festividades, la memoria colectiva y las formas de representación social (Hall, 1997; UNESCO, 2002). Es un proceso en constante evolución, en el que los sujetos reafirman su sentido de pertenencia y diferencia en relación con otras culturas.

La **relación entre arte e identidad cultural** es profunda y bidireccional. Por un lado, el arte refleja los rasgos esenciales de la identidad cultural de los pueblos, actuando como un archivo visual, sonoro o simbólico de la memoria colectiva. Por otro lado, también desempeña un rol activo en la construcción, resignificación y fortalecimiento de dicha identidad, especialmente en contextos de globalización o migración cultural (Bhabha, 1994). Las expresiones artísticas permiten que los sujetos exploren y comuniquen sus raíces culturales, a la vez que fomentan el reconocimiento de la diversidad y el diálogo intercultural.

En contextos educativos, promover el arte como medio para fortalecer la identidad cultural es clave para formar ciudadanos críticos, creativos y culturalmente conscientes. Al vincular el arte con la identidad, se favorece una educación inclusiva que valora las distintas voces culturales y estimula el respeto por las diferencias.

CUESTIONARIO

1. **¿Qué papel cumple el arte en la construcción de la identidad cultural?**
   A. Es una forma de entretenimiento sin implicancia cultural.
   B. Solo representa el pasado cultural de los pueblos.
   C. Promueve el olvido de tradiciones ancestrales.
   D. Refleja y resignifica la identidad cultural, fortaleciendo el sentido de pertenencia.
2. **¿Cuál de las siguientes afirmaciones representa mejor la relación entre arte y cultura?**
   A. El arte es universal, por lo tanto, no depende de una cultura específica.
   C. El arte actúa como un espejo de las condiciones históricas, sociales y culturales.
   B. La cultura impide la evolución del arte.
   D. La cultura y el arte no se relacionan directamente.
3. **¿Por qué se considera al arte como una herramienta de comunicación cultural?**
   A. Porque permite expresar emociones, ideas y visiones del mundo de una comunidad.
   B. Porque solo transmite símbolos religiosos.
   C. Porque únicamente representa lo estético.
   D. Porque excluye los elementos tradicionales.
4. **¿Qué función cumple el arte en contextos educativos, según el texto?**
   A. Reemplaza el currículo tradicional.
   B. Fortalece la identidad cultural y el pensamiento crítico.
   C. Elimina las diferencias culturales.
   D. Se utiliza como relleno de contenidos.
5. **¿Qué se entiende por identidad cultural según el texto?**
   A. Un conjunto de valores impuestos por el Estado.
   B. Las manifestaciones tecnológicas modernas.
   C. Elementos artísticos producidos por las élites.
   D. Elementos simbólicos, históricos y sociales que definen a una comunidad.
6. **¿Cómo contribuye el arte en contextos de globalización?**
   A. Borra las identidades locales.
   B. Reemplaza las tradiciones por estilos modernos.
   C. Resignifica la identidad cultural frente al cambio global.
   D. Impide la conexión con otras culturas.
7. **¿Cuál es el propósito esencial del arte según el texto?**
   A. Comunicar emociones, ideas y transformar la realidad cultural.
   B. Servir como medio de propaganda política.
   C. Reforzar las jerarquías sociales.
   D. Limitar la diversidad expresiva.
8. **¿Qué elementos forman parte de la identidad cultural?**
   A. Solo la lengua y la religión.
   B. Únicamente la historia oficial.
   B. Costumbres, creencias, idioma, arte y memoria colectiva.
   D. Elementos universales y globales.
9. **¿Por qué el arte es considerado una forma de memoria colectiva?**
   A. Porque representa escenas ficticias.
   B. Porque lo determina la publicidad.
   C. Porque actúa como archivo visual, sonoro o simbólico de una cultura.
   D. Porque elimina la tradición oral.
10. **¿Qué papel juega el arte en la diversidad cultural?**
    A. Uniformiza las culturas.
    B. Fomenta el reconocimiento de la diversidad y el diálogo intercultural.
    C. Impone una sola forma de expresión.
    D. Rechaza expresiones ajenas a la tradición local.

I	A	D	O	J	T	U	L	D	V	A	T	H	R	S	E	O	I	D	O
U	R	S	A	M	I	V	A	T	U	R	D	L	O	S	L	C	I	C	U
P	V	M	C	E	B	N	R	R	I	O	I	U	W	E	A	I	D	T	S
A	E	I	I	N	D	O	C	A	T	B	V	E	M	N	R	T	N	O	L
X	C	A	L	E	L	O	N	N	R	I	E	D	E	T	U	S	Z	O	N
S	C	I	O	L	A	R	G	S	O	C	R	E	M	I	T	I	Z	S	M
A	L	Y	B	W	S	H	N	F	K	R	S	I	O	D	L	T	E	U	H
O	A	L	M	A	R	E	I	O	S	Y	I	L	R	O	U	R	D	N	T
R	U	U	I	L	E	S	C	R	E	O	D	R	I	D	C	A	H	I	C
V	S	E	S	S	V	O	N	M	M	C	A	I	A	E	R	O	G	E	U
O	I	U	N	Y	I	R	M	A	I	A	D	U	C	P	E	I	O	S	L
N	V	P	O	B	N	I	A	C	S	E	C	R	O	E	T	N	T	O	T
C	D	N	I	U	U	S	I	I	L	R	R	N	L	R	N	O	W	M	U
A	A	F	S	I	E	S	U	O	R	L	E	A	E	T	I	M	N	E	R
U	D	I	E	D	J	L	M	N	O	P	A	R	C	E	O	I	F	H	A
B	I	U	R	E	A	Y	M	S	S	R	T	C	T	N	G	R	K	D	V
U	T	A	P	P	U	E	V	O	I	S	I	U	I	E	O	T	L	R	I
W	N	Y	X	G	G	A	E	C	N	U	V	S	V	N	L	A	D	R	V
C	E	O	E	T	N	E	A	I	D	I	A	O	A	C	A	P	L	E	A
H	D	P	I	C	E	O	U	A	E	N	L	F	A	I	I	R	C	T	P
H	I	A	M	R	L	L	P	L	T	O	U	R	K	A	D	A	T	O	U
E	C	N	R	T	S	I	E	P	O	M	L	A	T	U	N	I	E	H	L

Expresión simbólica
Identidad visual
Lenguaje universal
Cultura viva
Memoria colectiva
Diálogo intercultural
Diversidad creativa
Patrimonio artístico
Transformación social
Sentido de pertenencia

SESIÓN 10: El Futuro del Arte: Innovación y Experimentación.

1. El futuro del arte: innovación, experimentación e interdisciplinariedad

1.1. Introducción

El futuro del arte se configura como un proceso dinámico de transformación constante, en el cual convergen la innovación tecnológica, la experimentación creativa y la interacción con nuevas formas de percepción estética. En este contexto, el arte deja de ser únicamente un objeto contemplativo para convertirse en una experiencia activa, participativa y multidimensional (Paul, 2015).

1.2. Innovación tecnológica en el arte

Uno de los rasgos más significativos del arte contemporáneo y futuro es la incorporación de tecnologías emergentes. Herramientas como la realidad virtual (RV), la realidad aumentada (RA) y el arte generativo han ampliado las posibilidades expresivas de los artistas, permitiéndoles crear entornos inmersivos e interactivos.

Estas tecnologías no solo modifican la forma de producir arte, sino también la manera en que el público lo experimenta. El espectador deja de ser pasivo y se convierte en un agente activo dentro de la obra, participando en su construcción simbólica (Manovich, 2001).

Asimismo, la inteligencia artificial y los algoritmos están dando lugar a nuevas formas de creación artística, donde el proceso creativo puede ser compartido entre el artista y la máquina, generando debates sobre autoría, originalidad y creatividad.

1.3. Interdisciplinariedad y nuevos lenguajes artísticos

El arte del futuro se caracteriza por la ruptura de las fronteras tradicionales entre disciplinas. Los artistas contemporáneos combinan elementos de la pintura, la escultura, la fotografía, el video, la música y el performance, dando lugar a propuestas híbridas.

Esta interdisciplinariedad favorece la creación de nuevos lenguajes artísticos que desafían las categorías convencionales y promueven un diálogo entre distintas áreas del conocimiento, como la ciencia, la tecnología y las humanidades (Wilson, 2010).

En este sentido, el arte se convierte en un espacio de convergencia donde se integran diversas formas de pensamiento, enriqueciendo tanto la producción artística como su interpretación.

1.4. La experimentación como eje creativo

La experimentación es un componente esencial del arte contemporáneo y futuro. Los artistas exploran constantemente nuevas técnicas, materiales y conceptos, cuestionando las normas estéticas establecidas.

Este enfoque experimental permite:

- Ampliar los límites de la creatividad.
- Explorar nuevas formas de comunicación simbólica.
- Abordar problemáticas sociales, políticas y culturales de manera crítica.

Además, la experimentación fomenta una actitud reflexiva tanto en el artista como en el espectador, promoviendo una comprensión más profunda del contexto en el que se produce la obra.

1.5. Impacto social y cultural del arte futuro

El arte del futuro no solo se centra en la innovación formal, sino también en su capacidad de generar impacto social. A través de nuevas plataformas digitales y redes globales, las obras pueden alcanzar audiencias más amplias y diversas.

Esto permite:

- Democratizar el acceso al arte.
- Visibilizar problemáticas contemporáneas.
- Fomentar la participación ciudadana.

De esta manera, el arte se posiciona como una herramienta de transformación social, capaz de influir en la percepción y comprensión de la realidad.

1.6. Conclusión

En síntesis, el futuro del arte está marcado por la convergencia de tres elementos fundamentales: la innovación tecnológica, la interdisciplinariedad y la experimentación. Estos factores impulsan a los artistas a redefinir continuamente los límites del arte, generando nuevas formas de creación y experiencia estética.

Así, el arte del futuro no solo reimagina lo que puede ser una obra artística, sino también el papel del espectador y su relación con el entorno social y cultural.

LENGUAJES MUSICALES QUINTO GRADO DE SECUNDARIA

SESIÓN 01: Explorando los Elementos de la Música.

1. LOS ELEMENTOS DE LA MÚSICA:

Los elementos de la música son las partes fundamentales que componen una obra musical y que contribuyen a su estructura, expresión y significado. Estos elementos interactúan entre sí para crear la experiencia auditiva y emocional que experimenta el oyente. En el manejo disciplinar, los elementos de la música se vuelven versátiles y permiten estructurar el aprendizaje de manera gradual e interdisciplinaria, especialmente en niveles educativos como el quinto grado, donde se establecen siete elementos fundamentales para un conocimiento amplio y profundo (Mark & Gary, 2018).

1.1. El Pulso:

El pulso es el latido básico y constante de la música, que funciona como su "corazón" rítmico y marca el tiempo fundamental (Randel, 2003). Es la base sobre la cual se construyen todos los demás elementos musicales, permitiendo cohesión y estructura en la composición. El pulso se percibe como una serie regular de pulsaciones que pueden variar en intensidad, pero mantienen una continuidad perceptible. Según Cook (2013), el pulso es esencial para la sincronización en la ejecución musical y para la percepción temporal de la música.

Ejercicio: Marca el pulso de una canción conocida golpeando suavemente en tu muslo con la mano al ritmo de la música. Luego, intenta seguir el pulso con tu pie mientras caminas por la habitación. Observa cómo el pulso permanece constante a lo largo de la canción y cómo te ayuda a mantener el tiempo.

1.2. Ritmo:

El ritmo es la organización temporal de sonidos y silencios en la música, creando patrones que definen la estructura y el movimiento (Butterfield, 2014). Consiste en la combinación de diferentes duraciones, acentos y pausas que producen variedad y expresividad. El ritmo puede ser simple o complejo, influenciado por el género musical y las intenciones del compositor. Tal como señala Hasty (1997), el ritmo genera tensión y resolución en la música a través de la manipulación del tiempo.

Ejercicio: Escoge una canción con un ritmo distintivo y practica clapping o golpeando tus manos al ritmo de la música. Presta atención a los diferentes patrones rítmicos que puedes identificar y trata de imitarlos con precisión.

1.3. Melodía:

La melodía es la sucesión ordenada y coherente de sonidos que forman una línea musical reconocible y memorable (Lerdahl & Jackendoff, 1983). Es la parte de la música que habitualmente se canta o se destaca, y suele expresar emociones e ideas a través de su forma ascendente, descendente o con movimiento ondulante. La melodía, como indican Meyer (1956) y Nettl (2015), es fundamental para la comunicación musical y la conexión emocional con el oyente.

Ejercicio: Escoge una melodía simple en tu instrumento favorito o utilizando una aplicación de teclado en línea. Practica tocar la melodía lentamente, nota por nota, asegurándote de mantener la coherencia y la fluidez a lo largo de la línea melódica.

1.4. Armonía:

La armonía consiste en la combinación simultánea de sonidos que enriquecen y complementan la melodía principal (Piston, 1987). Mediante acordes y progresiones armónicas, la armonía añade profundidad tonal y color emocional a la música. Puede variar desde consonancias simples hasta disonancias complejas, afectando la percepción emotiva y estética de la obra (Tymoczko, 2011). La armonía es una herramienta clave para construir contextos sonoros y fortalecer la estructura musical.

Ejercicio: Toca un acorde básico en tu instrumento (como do mayor) y luego experimenta añadiendo diferentes notas para crear variaciones de ese acorde. Escucha cómo cambia la sensación tonal y emocional al agregar diferentes armonías a la progresión de acordes.

1.5. Contrapunto:

El contrapunto es una técnica compositiva que entrelaza dos o más líneas melódicas independientes, pero armónicamente relacionadas (Fux, 1965). Cada voz mantiene su autonomía melódica, creando texturas polifónicas ricas y complejas, como se observa en las fugas y cánones barrocos. El contrapunto requiere dominio técnico y sensibilidad para balancear la independencia y la consonancia, favoreciendo un diálogo musical simultáneo (Reti, 1951).

Ejercicio: Escoge una pieza musical con contrapunto, como una fuga de Bach, y estudia las diferentes líneas melódicas independientes que se entrelazan entre sí. Intenta identificar las diferentes voces y sigue su desarrollo a lo largo de la composición.

1.6. Textura:

La textura musical describe cómo se combinan y organizan los diferentes elementos sonoros en una composición, creando la sensación auditiva global (Cook, 2013). Puede ser monofónica, homofónica, polifónica o heterofónica, definiendo la densidad y el carácter del sonido. Según Katz (2010), la textura influye en la percepción emocional y en la claridad de las distintas voces o instrumentos dentro de una pieza musical.

Ejercicio: Escucha una pieza musical y trata de identificar los diferentes elementos que componen su textura, como las diferentes líneas melódicas, los acordes de acompañamiento y las texturas de fondo. Describe cómo se combinan estos elementos para crear una experiencia auditiva completa.

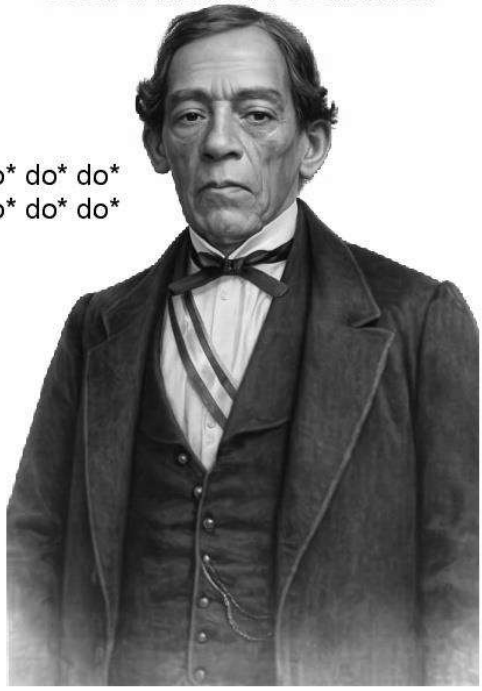
1.7. Dinámica:

La dinámica se refiere a las variaciones en el volumen e intensidad del sonido a lo largo de una obra musical (Kivy, 2002). Estas variaciones expresivas permiten crear contrastes, resaltar momentos importantes y transmitir emociones. La dinámica es una herramienta esencial para la interpretación y composición, facilitando una comunicación más profunda entre el intérprete y el oyente (Brown, 1999).

Ejercicio: Toca una pieza musical en tu instrumento y practica variar la intensidad o el volumen a lo largo de la interpretación. Experimenta con cambios graduales y abruptos en la dinámica y observa cómo afecta la expresividad y la emoción de la música.

Qué dificultades vas encontrando: .....
.....
.....

HIMNO NACIONAL DEL PERÚ:



Coro introducción:

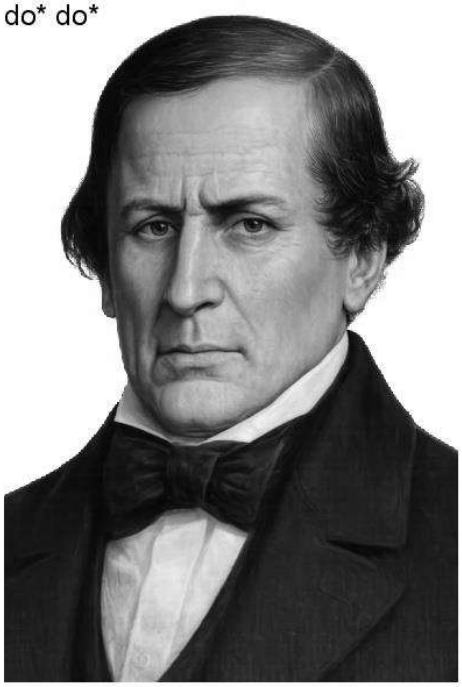
Do* do* do* do* do* do* do* do* do*
Do* do* fa* do* do* re* la do* sib la la sol fa fa do* do* do* do*
Do* do* fa *do* do* r*e la do* sib la la sol fa fa do* do* do* do*
sol la sib sib sib sib re* do* sib sib la
sol la sib sib sib sib re* do* sib sib la
do* re* mib* mib* mib* mib* sol* fa* mib* mib* re*
fa* mi* re* do* la do* do* sib* la* sol* fa* fa* fa fa *
do* re* mib* mib* mib* mib* sol* fa* mib* mib* re*
fa* mi* re* do* la do* do* sib la sol fa
fa fa la do* fa fa la do* fa fa la do* sol sol re*do*
la* sol* fa* mi* re* do* sib la do* sol do* fa fa* fa* fa*

Estrofa

la sol fa fa fa fa sol la fa sol mi do
do* do* do* do* re* do* sib la sol fa
do* sib sol# sol# sol# sib sib sib mib* do* sol#
do* do* do* si sib sib do* sib
sol sol sol# sol fa sol# sol fa do*
mib mib sol# sol# sol# sol# sib sol# fa# fa# fa
fa fa sib sib sib sib do* sib sol# sol# sol
mib mib do#* do# *do# *do# * fa *mib* do# *do#* do*
sol# sol# sol# fa
sol# sol# fa# fa
do# * do#* do* do* do* sib sib sib mi*
do# *do* sib sol# sol sol# do* sib fa sol sol#
mib fa sol sol# sib do* do* do do *

Coro

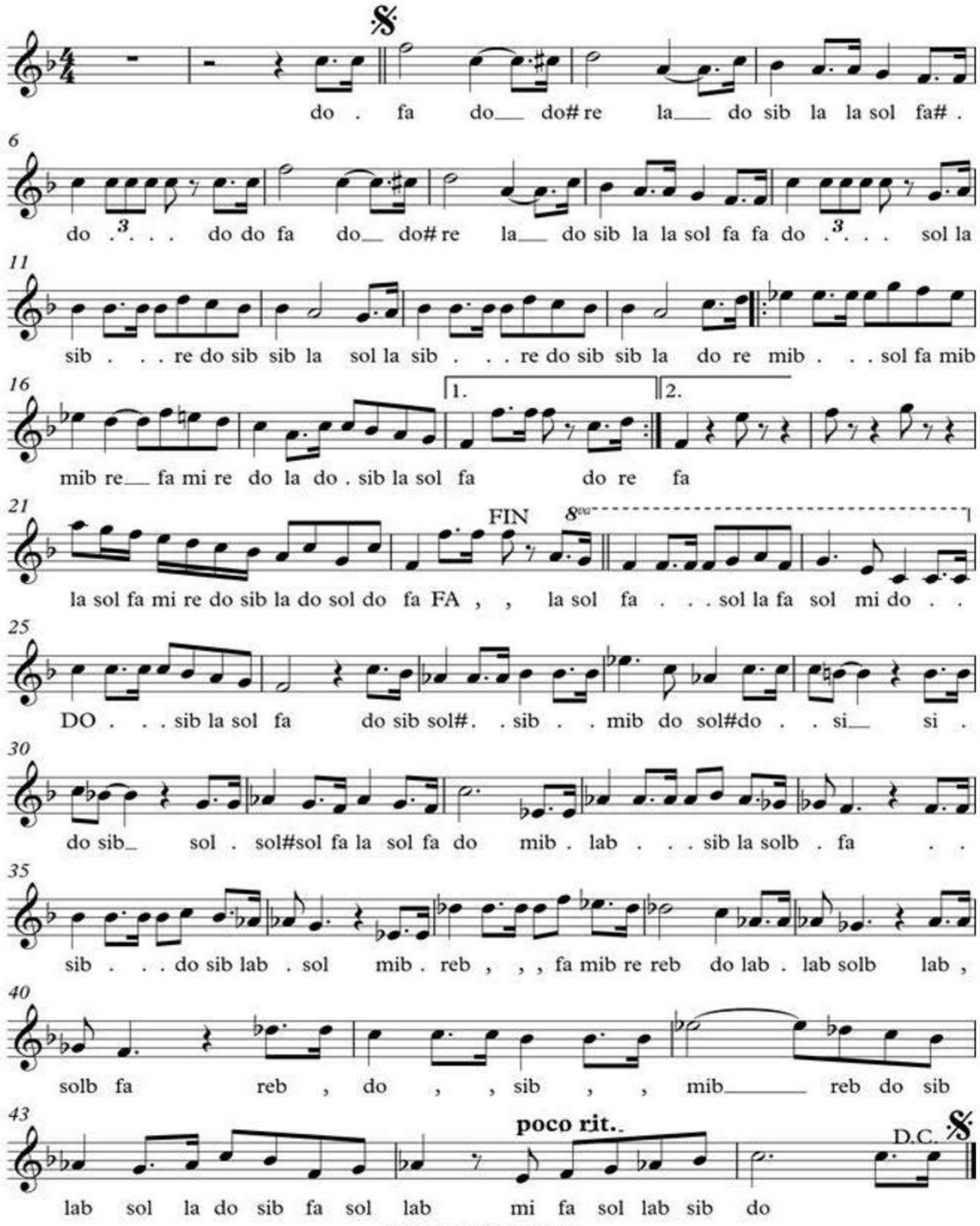
Do* do* fa* do* do* re* la do* sib la la sol fa fa do* do* do* do*
Do* do* fa *do* do* r*e la do* sib la la sol fa fa do* do* do* do*
sol la sib sib sib sib re* do* sib sib la
sol la sib sib sib sib re* do* sib sib la
do* re* mib* mib* mib* mib* sol* fa* mib* mib* re*
fa* mi* re* do* la do* do* sib* la* sol* fa* fa* fa fa *
do* re* mib* mib* mib* mib* sol* fa* mib* mib* re*
fa* mi* re* do* la do* do* sib la sol fa
fa fa la do* fa fa la do* fa fa la do* sol sol re*do*
la* sol* fa* mi* re* do* sib la do* sol do* fa fa* fa* fa*



HIMNO NACIONAL DEL PERU

flauta traversa

francoUr



francomus.blogspot.pe

CUESTIONARIO DEL TEMA: LOS ELEMENTOS DE LA MÚSICA

1. **¿Qué es el pulso en música?**

……

2. **¿Qué es el ritmo?**

……

3. **¿Qué es la melodía?**

……

4. **¿Qué es la armonía?**

……

5. **¿Qué es el contrapunto?**

……

6. **¿Qué es la textura?**

……

7. **¿Qué es la dinámica?**

……

8. **¿Qué marca el pulso?**

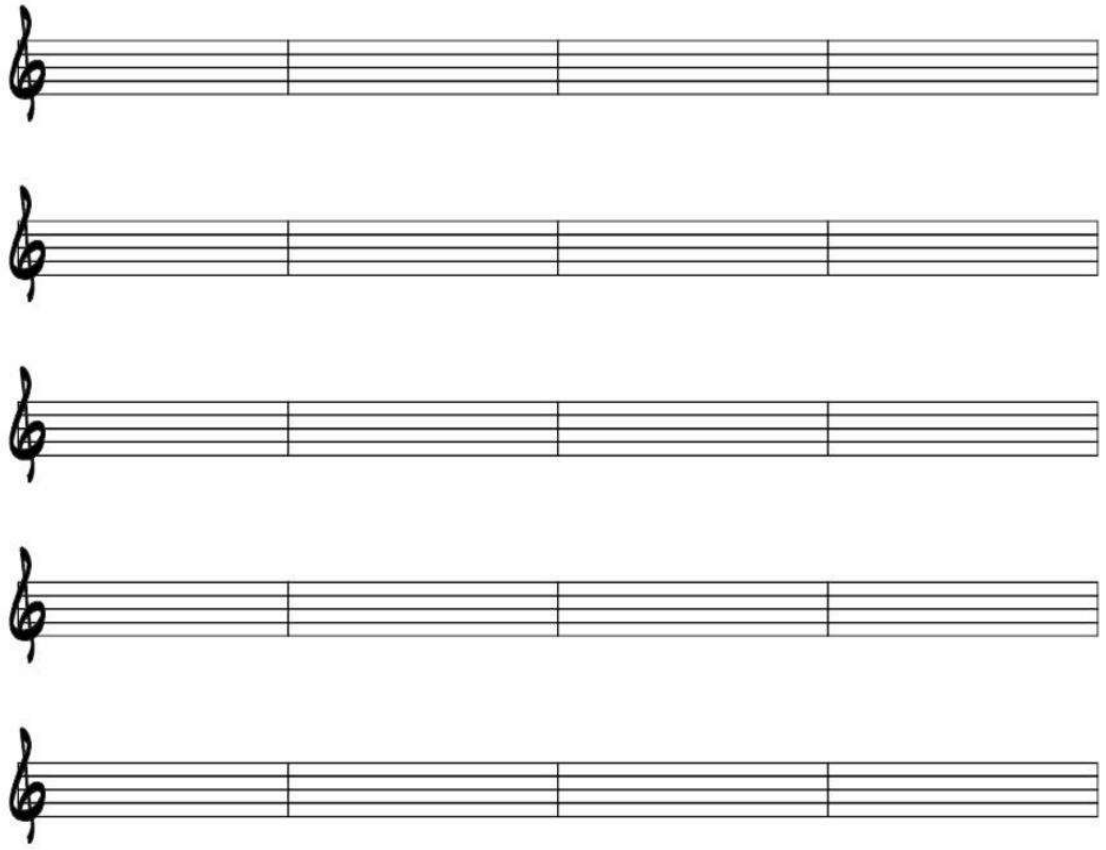
……

9. **¿Qué crea la armonía?**

……

10. **¿Qué añade la dinámica?**

……



SESIÓN 02: Caligrafía Musical: Notación y Lectura de Partituras.

1. Caligrafía Musical:

La caligrafía musical se refiere al arte de escribir y representar visualmente la música en notación musical. Es un sistema que utiliza símbolos y signos para representar elementos musicales como notas, ritmos, duraciones y otros aspectos relacionados con la interpretación musical. La caligrafía musical busca una presentación clara, legible y estéticamente agradable, permitiendo a los músicos leer e interpretar las composiciones de manera precisa. La caligrafía musical es el arte y técnica de escribir la música con precisión, claridad y estética en la notación musical. No se limita únicamente a la transcripción de sonidos en símbolos, sino que también busca transmitir de manera legible y armoniosa la intención del compositor. Una caligrafía adecuada favorece la comprensión de la obra, ya que un manuscrito ordenado y correctamente distribuido facilita la lectura y reduce los errores en la interpretación (Read, 2013). La disposición de los signos, la uniformidad de las notas y la proporción de los compases son aspectos esenciales que definen la calidad de la caligrafía musical. En la actualidad, aunque gran parte de la escritura musical se realiza con programas digitales, la caligrafía manual sigue siendo relevante para la enseñanza, la creación y el estudio de partituras. Esta práctica fomenta la conexión directa entre el músico y la obra, reforzando la memoria visual y auditiva. Además, contribuye a la preservación histórica de manuscritos musicales, muchos de los cuales permiten a los intérpretes conocer detalles expresivos del compositor que no siempre aparecen en ediciones impresas (Gould, 2011).

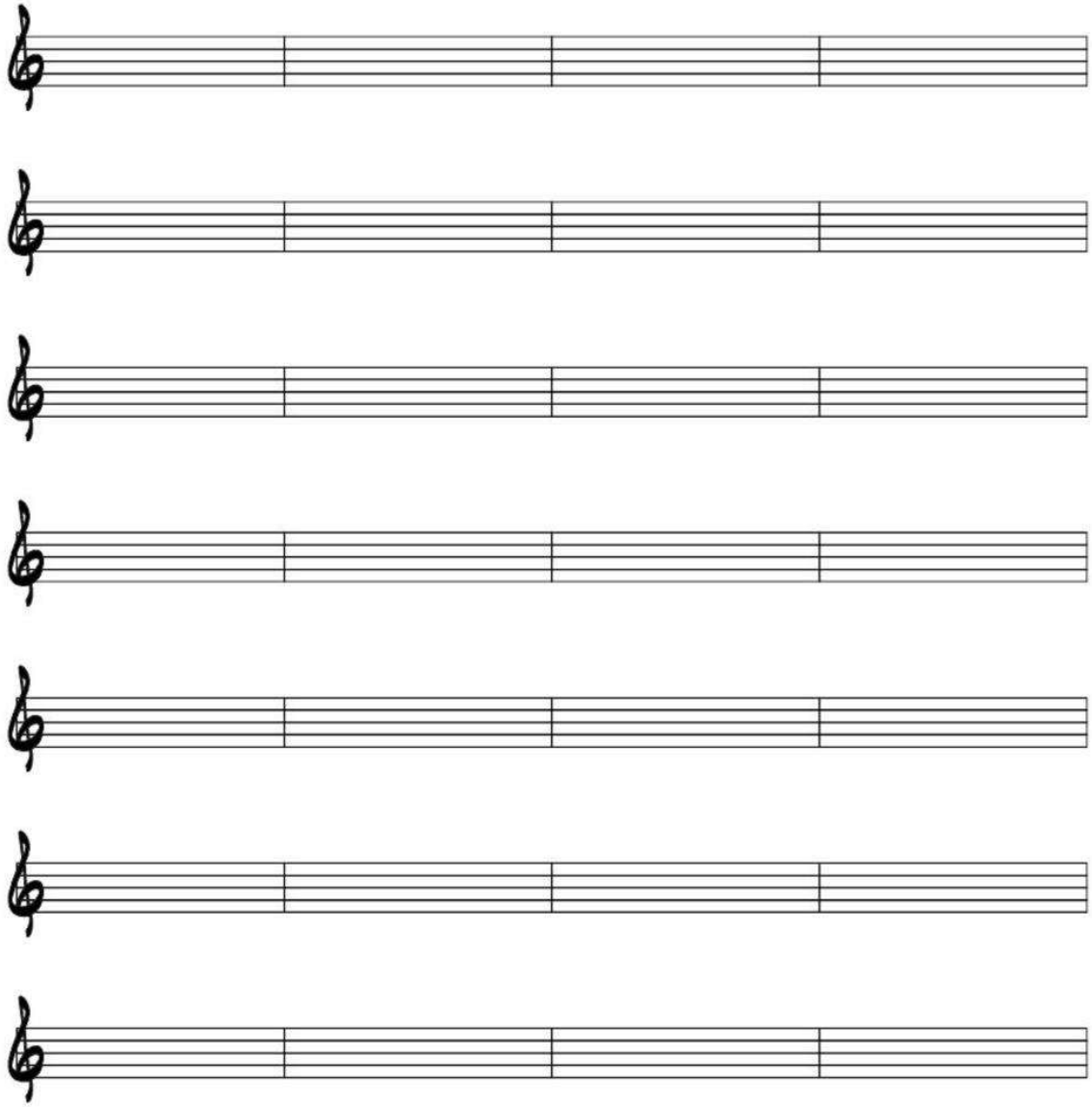
2. Notación musical.

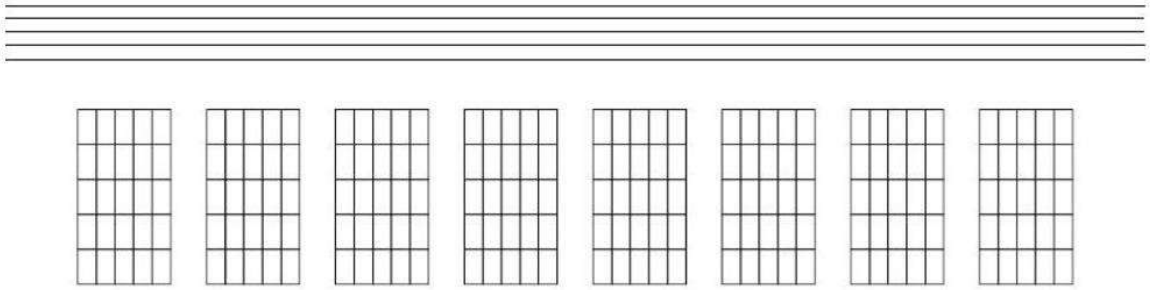
La notación musical es un sistema de escritura utilizado para representar gráficamente la música. Consiste en una serie de símbolos y signos que indican elementos como notas, ritmo, duración, tono y dinámica. La notación musical permite comunicar de manera precisa y universal las ideas musicales entre compositores, intérpretes y estudiantes de música. Cada elemento musical tiene su representación gráfica específica, lo que facilita la lectura e interpretación de la música escrita. La notación musical es un lenguaje universal que traduce los sonidos en símbolos gráficos, permitiendo registrar y transmitir obras musicales a lo largo del tiempo y en diferentes contextos culturales. Este sistema incluye la representación de notas, duraciones, dinámicas, articulaciones y otros elementos necesarios para una ejecución precisa. Desde los neumas medievales hasta la notación moderna, ha evolucionado para responder a las necesidades expresivas de los compositores y las demandas técnicas de los intérpretes (Hoppin, 2000). Gracias a la notación, la música puede ser reproducida más allá de su tiempo y lugar de origen. Asimismo, la notación musical cumple una función pedagógica y comunicativa indispensable en la educación musical. Permite al estudiante desarrollar competencias de lectura, escritura y análisis musical, facilitando la comprensión de estructuras y formas sonoras. También es una herramienta de creación, pues da a los compositores un medio para plasmar sus ideas con exactitud. En este sentido, la notación no solo transmite información técnica, sino también intenciones artísticas y expresivas, constituyéndose como un puente entre el creador, el intérprete y el oyente (Randel, 2003).

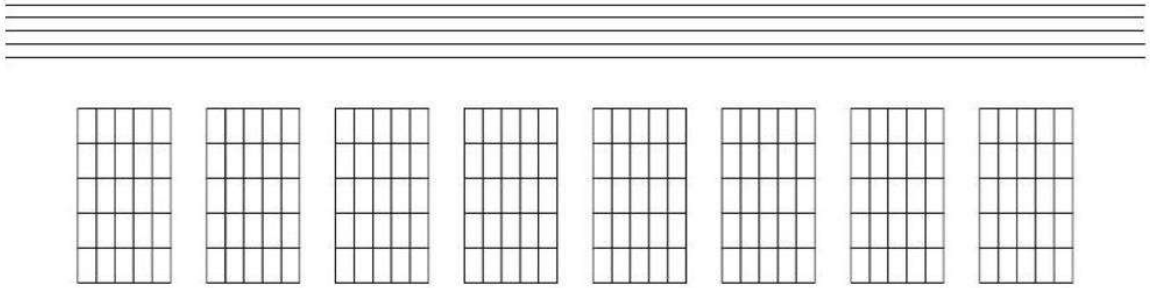
3. Lectura de Partituras.

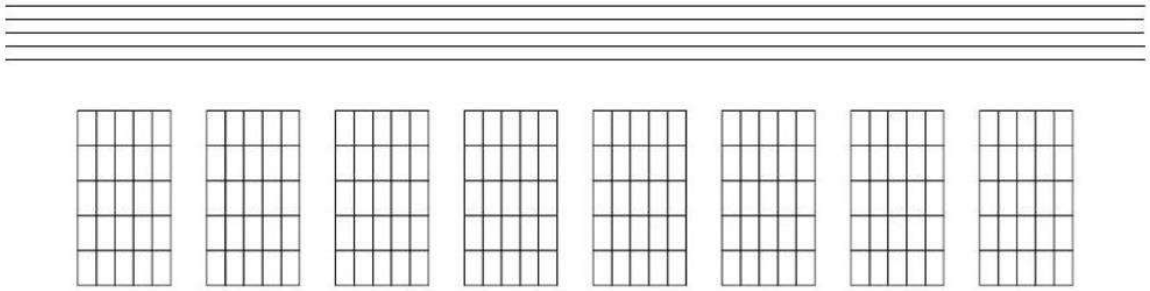
La lectura de partituras es la habilidad de interpretar y ejecutar la música escrita en una partitura. Implica reconocer los símbolos y notaciones musicales, como notas, figuras rítmicas, silencios y dinámicas, y comprender su significado en el contexto de la música. La lectura a primera vista es una práctica común en la que los músicos intentan cantar o tocar una partitura sin haberla estudiado previamente. Esta habilidad se desarrolla a través de la práctica regular y el reconocimiento de patrones musicales. La lectura de partituras

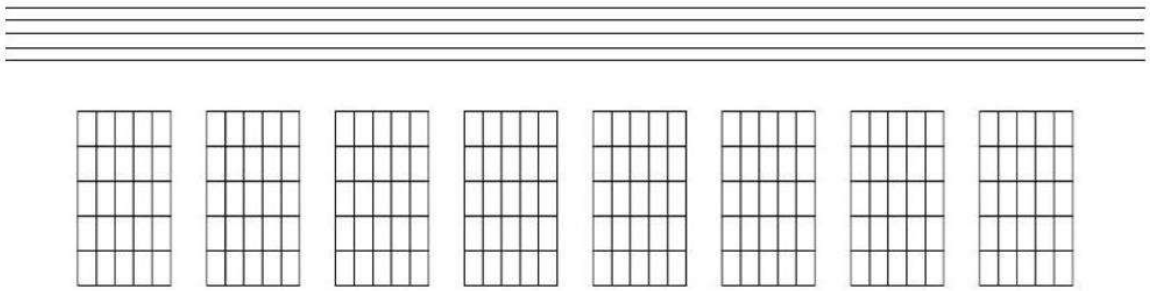
es una destreza fundamental en la formación musical que implica reconocer e interpretar los símbolos de la notación musical en tiempo real. Este proceso requiere habilidades cognitivas y motoras que integran la percepción visual con la ejecución instrumental o vocal. A través de la lectura, el músico puede identificar alturas, ritmos, dinámicas y matices, transformando el lenguaje gráfico en sonido. La lectura a primera vista, en particular, exige rapidez, concentración y experiencia, pues se trata de interpretar una partitura sin preparación previa (Sloboda, 2005). El desarrollo de esta habilidad se logra mediante la práctica constante y el análisis de patrones rítmicos y melódicos, lo que facilita la fluidez y seguridad en la interpretación. Además, fomenta la autonomía del músico al enfrentarse a repertorios diversos, ampliando su capacidad de adaptación a distintos estilos y contextos. La lectura de partituras no solo fortalece la técnica interpretativa, sino que también estimula el pensamiento analítico y la comprensión estructural de la música, convirtiéndose en una competencia esencial en la educación artística (Hallam, 2006).











SESIÓN 03: Interpretación Musical con Repertorio Local y Universal.

1. LA INTERPRETACIÓN MUSICAL:

La interpretación musical es el proceso mediante el cual un músico da vida y expresión a una pieza musical, transmitiendo su significado y emociones al público. Este proceso implica una combinación de habilidades técnicas, comprensión musical, expresividad y conexión emocional con la obra interpretada. La interpretación musical no solo se reduce a la ejecución técnica de una obra, sino que constituye un proceso creativo donde el intérprete se convierte en mediador entre la partitura y la audiencia. Este acto implica comprender el trasfondo histórico, estilístico y cultural de la pieza, además de poseer un profundo conocimiento técnico del instrumento o de la voz. En este sentido, la interpretación es considerada un arte en sí misma, pues requiere de sensibilidad estética y de la capacidad de recrear los matices emocionales propuestos por el compositor, adaptándolos a la personalidad y estilo propio del intérprete (Lehmann et al., 2007). Así, la interpretación musical es tanto un acto de fidelidad al texto sonoro como un ejercicio de creatividad que permite transmitir mensajes artísticos únicos. Cuando la interpretación se desarrolla desde un repertorio local y universal, adquiere un valor educativo y cultural más profundo. El intérprete no solo revive obras clásicas o universales, sino que también rescata y proyecta las expresiones musicales propias de su comunidad. Este proceso genera un diálogo entre lo global y lo local, favoreciendo la interculturalidad y el reconocimiento de la identidad musical en diferentes contextos (Small, 1998). Además, la técnica instrumental, la comprensión musical, la expresividad y la comunicación con el público se integran como componentes esenciales para lograr que la música sea no solo escuchada, sino sentida y vivida como experiencia estética compartida.

Cuando se habla de interpretación musical con repertorio local y universal, se hace referencia a la capacidad del intérprete para seleccionar y ejecutar obras que no solo reflejan su cultura y entorno local, sino también piezas que pertenecen a un contexto musical más amplio y global. Esto permite a los músicos explorar y compartir la riqueza y diversidad del arte musical, conectando con diferentes audiencias y contextos.

Algunas técnicas:

1.1. Técnica instrumental:

Dominio del instrumento utilizado, lo que incluye habilidades como la afinación, el manejo del ritmo y la ejecución de pasajes virtuosos. El dominio del instrumento es la base de toda interpretación musical, ya que permite al intérprete ejecutar con precisión las ideas musicales propuestas por el compositor. Este dominio implica aspectos como la correcta digitación, la coordinación motora, la afinación, la dinámica y el control del ritmo. Una técnica sólida no solo facilita la interpretación de pasajes complejos, sino que también otorga libertad expresiva, al liberar al músico de la preocupación excesiva por la dificultad técnica (Hallam, 2010). En este sentido, la técnica instrumental es inseparable del desarrollo artístico y constituye una herramienta que debe cultivarse mediante la práctica constante y metódica. Más allá de la mecánica, la técnica instrumental también se orienta hacia la expresividad. Un intérprete con un control refinado del instrumento puede moldear el timbre, el fraseo y la articulación de manera coherente con el estilo de la obra. Esto convierte a la técnica en un medio y no en un fin, puesto que su verdadero objetivo es facilitar la transmisión de emociones a través del sonido. Por ello, el trabajo técnico debe ir acompañado de un estudio consciente del carácter musical y de la búsqueda de la comunicación artística (Klickstein, 2009).

1.2. Comprensión musical:

Conocimiento de la estructura y el estilo de las obras interpretadas. La comprensión musical se refiere al conocimiento profundo de la estructura, el estilo y el contexto de las obras que se interpretan. Esto incluye el análisis de la forma musical, el reconocimiento de patrones armónicos y melódicos, así como la identificación de elementos expresivos y estilísticos propios de cada época. Un intérprete con comprensión musical puede anticipar el desarrollo de la obra, lo que le permite dar coherencia y dirección a su ejecución (Cook, 2013). Este aspecto también implica una apreciación histórica y cultural. Conocer el contexto en el que fue compuesta una pieza ayuda al músico a captar la intención original del compositor, enriqueciendo así la interpretación. La comprensión musical, por lo tanto, no es solamente teórica, sino también práctica, ya que se traduce en decisiones interpretativas que afectan el tempo, la articulación, la dinámica y la expresividad general de la obra (Taruskin, 2010).

1.3. Expresividad:

Capacidad para transmitir emociones y la intención del compositor a través de la interpretación. La expresividad es uno de los elementos más distintivos de la interpretación musical, pues convierte una ejecución correcta en una experiencia estética significativa. A través de recursos como la dinámica, el rubato, la articulación y el timbre, el intérprete comunica emociones y transmite la esencia de la obra al público. La expresividad requiere sensibilidad artística, imaginación y un profundo compromiso emocional con la música, lo que permite trascender la mera reproducción de notas (Juslin & Sloboda, 2010). Asimismo, la expresividad no es únicamente individual, sino también comunicativa. Cada intérprete aporta su visión personal de la obra, pero esta debe mantenerse en diálogo con la intención del compositor y con la expectativa de los oyentes. De esta manera, la expresividad funciona como un puente entre la partitura y el público, dando vida a la música en cada interpretación, siempre renovada y única (Gabrielsson, 2011).

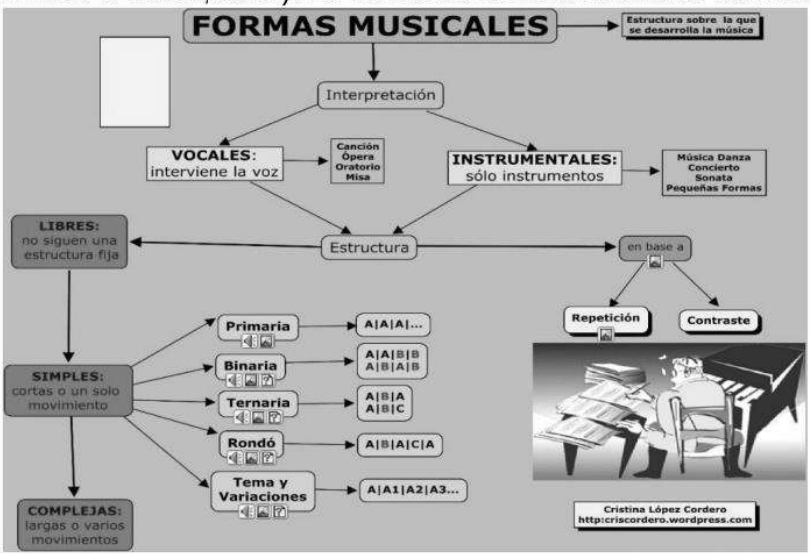
1.4. Comunicación con el público:

Habilidad para conectar emocionalmente con los oyentes durante la ejecución. La comunicación con el público constituye la culminación del acto interpretativo. El intérprete no toca únicamente para sí mismo, sino que comparte la música con los oyentes, estableciendo un vínculo emocional y estético. Esta comunicación no depende solo de la calidad técnica o de la expresividad individual, sino también de la capacidad del músico para generar empatía y transmitir un mensaje que resuene en el público (Small, 1998). La interpretación, en este sentido, es un acto social y cultural. Además, la comunicación con el público requiere una presencia escénica consciente, que incluye la postura, el contacto visual y la actitud general durante la interpretación. Estos aspectos complementan la dimensión sonora y ayudan a que la música sea percibida como una experiencia integral. Cuando el intérprete logra conectar con la audiencia, la obra adquiere un significado compartido y se transforma en un acontecimiento único e irrepetible (Davidson, 2001).

SESIÓN 04: Formas y Géneros Musicales.

1. FORMAS MUSICALES.

Las formas musicales representan la organización estructural de una obra, permitiendo que los elementos melódicos, rítmicos y armónicos se desarrollen de manera coherente. Estas estructuras no son arbitrarias, sino que responden a convenciones históricas y culturales que facilitan tanto la composición como la interpretación. De este modo, la forma musical actúa como un mapa que orienta al compositor en la creación y al oyente en la comprensión de la obra (Benward & Saker, 2009). La **forma de sonata** es una de las más influyentes en la historia de la música occidental. Su estructura de exposición, desarrollo y recapitulación permite un equilibrio entre repetición y contraste, lo que la convierte en una herramienta poderosa para la expresión musical. Obras como la *Sonata Claro de Luna* de Beethoven evidencian cómo esta forma puede transmitir una narrativa emocional profunda, combinando innovación con tradición (Rosen, 1988). Por su parte, la **forma de minueto y trío** fue muy utilizada en la época clásica, especialmente en sinfonías y cuartetos de cuerda. Esta estructura ternaria (minueto-trío-minueto) ofrece un contraste entre la solemnidad rítmica del minueto y el carácter más ligero y melódico del trío. Compositores como Haydn y Mozart incorporaron esta forma en sus obras para equilibrar la seriedad con momentos de frescura musical, mostrando la versatilidad de esta estructura (Taruskin, 2010).



Clasificación.

1.1. Vocales.

Las formas musicales vocales son aquellas en las que la voz humana constituye el eje principal de la interpretación. Desde tiempos antiguos, la voz ha sido el medio de expresión artística más inmediato, ligado tanto a lo religioso como a lo popular. En la tradición occidental, los cantos gregorianos, la polifonía renacentista y las óperas barrocas marcaron hitos fundamentales en el desarrollo de las formas vocales, donde la música se unía a la palabra para transmitir emociones, narrativas o rezos (Grout & Palisca, 2001). Dentro de las formas vocales se incluyen tanto piezas solistas como corales. Obras como los lieder alemanes, las arias de ópera y los cantos folclóricos ejemplifican la diversidad de estilos que se han construido en torno al canto. Cada una de estas manifestaciones combina elementos melódicos, armónicos y textuales, reflejando la interacción entre poesía y música en la historia cultural (Taruskin, 2010). Hoy en día, la música vocal se adapta a distintos géneros, desde el canto académico hasta la música popular contemporánea, manteniendo su relevancia como una de las formas más universales de comunicación estética. Su estudio permite comprender cómo la voz, más allá de ser un instrumento natural, se convierte en vehículo artístico de identidad, emociones y narrativas colectivas (Cook, 2013).

1.2. Instrumentales.

Las formas instrumentales se caracterizan por prescindir de la voz y centrarse exclusivamente en el uso de instrumentos musicales. Desde la Antigüedad, existieron expresiones instrumentales con funciones rituales o sociales, pero fue en el Renacimiento y el Barroco donde se consolidaron como formas autónomas dentro del repertorio académico. El desarrollo de la escritura musical y la mejora en la construcción de instrumentos hicieron posible una mayor complejidad estructural y expresiva (Sadie, 1991). A diferencia de la música vocal, la instrumental permite explorar sonoridades, texturas y dinámicas con libertad, sin la mediación del texto. Esta autonomía posibilitó el surgimiento de géneros como la sonata, el concierto y las danzas de corte, que establecieron modelos formales recurrentes. Estas estructuras han sido fundamentales en la música clásica y se han mantenido vigentes, adaptándose a nuevos lenguajes musicales (Rosen, 1998). En la actualidad, la música instrumental sigue desempeñando un papel esencial, no solo en el ámbito clásico, sino también en la música cinematográfica, el jazz, el rock progresivo y otras expresiones contemporáneas. La ausencia de texto permite al oyente una interpretación más abierta, donde los significados se construyen a través de la experiencia sonora (Cook, 2013).

a) Música danza.

La música danza es una de las formas instrumentales más antiguas, estrechamente vinculada al movimiento corporal y a los rituales sociales. Desde los minuetos y sarabandas barrocas hasta el vals romántico, estas composiciones se organizaban en compases y ritmos que invitaban al movimiento. Se caracterizan por su regularidad métrica y su estrecha relación con el pulso rítmico (Little & Jenne, 2001). Además de su función social en los salones de baile, muchas danzas fueron adaptadas como piezas de concierto, adquiriendo un valor artístico independiente. Ejemplo de ello son las suites barrocas de Bach o las danzas húngaras de Brahms, que trascendieron el ámbito de lo funcional para convertirse en obras de apreciación estética (Taruskin, 2010). En la música contemporánea, la danza sigue siendo un referente, tanto en la música académica como en los géneros populares, como el tango, la salsa o el reguetón. Su permanencia evidencia cómo el vínculo entre música y movimiento es inherente a la experiencia humana (Cook, 2013).

b) Concierto.

El concierto es una forma instrumental que surge en el Barroco y se consolida en el Clasicismo, caracterizada por el contraste entre un solista (o grupo de solistas) y la orquesta. Su origen se remonta al “concerto grosso” de Corelli y Vivaldi, que posteriormente evolucionó hacia el concierto solista con Mozart y Beethoven (Sadie, 1991). Se distingue por su estructura tripartita (rápido-lento-rápido) y por el diálogo entre el virtuosismo del solista y la riqueza orquestal. Esta forma se convirtió en una de las principales plataformas para la exhibición técnica y expresiva de los intérpretes, consolidando la figura del virtuoso en la historia de la música (Rosen, 1998). En la actualidad, el concierto sigue siendo una forma viva dentro de la música académica y contemporánea. Compositores modernos como Shostakóvich, Bartók o Piazzolla han renovado el género, incorporando lenguajes armónicos y rítmicos diversos, ampliando sus posibilidades expresivas (Taruskin, 2010).

c) Sonata.

La sonata constituye una de las formas instrumentales más importantes en la historia de la música occidental. Su origen se remonta al Barroco, aunque alcanzó su máxima expresión en el Clasicismo con Haydn, Mozart y Beethoven. Se caracteriza por su estructura en varios movimientos, habitualmente cuatro: allegro, adagio, minueto o

scherzo, y finale (Rosen, 1998). El primer movimiento, generalmente en forma sonata, presenta la exposición de temas, un desarrollo y una reexposición, lo que permite un equilibrio entre repetición y contraste. Esta organización formal influyó no solo en las sonatas para piano, sino también en las sinfonías y conciertos, consolidándose como modelo estructural de la música académica (Sadie, 1991). En el siglo XIX, la sonata adquirió un carácter más expresivo y subjetivo, especialmente en las obras de Chopin, Schumann y Brahms. Posteriormente, en el siglo XX, compositores como Prokófiev o Hindemith reinterpretaron la sonata con lenguajes modernos, demostrando la vigencia y flexibilidad de esta forma musical (Taruskin, 2010).

d) Pequeñas formas.

Las pequeñas formas musicales comprenden composiciones breves y de estructura sencilla, como preludios, invenciones, estudios, nocturnos o bagatelas. Estas piezas se centran en un único motivo o idea musical, desarrollada en un marco limitado en tiempo y complejidad (Sadie, 1991). Durante el Romanticismo, las pequeñas formas adquirieron gran popularidad en la música para piano, donde Chopin, Schumann y Mendelssohn desarrollaron piezas de carácter íntimo y expresivo. Su brevedad permitía una comunicación directa y emotiva, convirtiéndolas en obras accesibles tanto para intérpretes como para el público (Rosen, 1998). Hoy en día, estas formas mantienen su relevancia pedagógica y artística, siendo utilizadas en la enseñanza musical y en la creación contemporánea. Su sencillez estructural permite una exploración libre de estilos y lenguajes, lo que las convierte en una vía de experimentación estética (Cook, 2013).

1.3. Estructura:

a) Libres.

Las formas libres son aquellas que no se ajustan a un esquema formal predeterminado, permitiendo al compositor una mayor libertad expresiva. Estas obras pueden basarse en la improvisación o en un discurso musical abierto, como ocurre en fantasías, toccatas o poemas sinfónicos (Sadie, 1991). Durante el Romanticismo, la música programática favoreció este tipo de estructuras, ya que buscaba representar ideas literarias, pictóricas o filosóficas sin las limitaciones de las formas tradicionales. Ejemplos notables son los poemas sinfónicos de Liszt y las rapsodias de Brahms (Taruskin, 2010). Actualmente, las formas libres encuentran expresión en la música contemporánea, especialmente en la música experimental, el jazz y las improvisaciones colectivas, donde la libertad formal se convierte en un recurso creativo esencial (Cook, 2013).

b) Simples.

- **Primaria.**

Las formas primarias se caracterizan por su brevedad y sencillez, generalmente con una sola sección o frase musical. Son comunes en canciones populares y en obras didácticas, ya que su estructura facilita la memorización y la interpretación (Sadie, 1991). Estas formas suelen servir como base para desarrollos posteriores, funcionando como células melódicas iniciales que pueden expandirse en composiciones más complejas. Se encuentran en rondas infantiles, cantos folclóricos y piezas introductorias (Grout & Palisca, 2001). A nivel pedagógico, las formas primarias son fundamentales en el aprendizaje musical, pues permiten comprender los principios básicos de repetición, contraste y cierre (Cook, 2013).

- **Binaria.**

La forma binaria se organiza en dos secciones contrastantes, generalmente denominadas A y B. Puede ser simple (AB) o compuesta (AABB), y fue ampliamente utilizada en danzas barrocas como la allemande, courante o sarabanda (Rosen, 1998). Esta forma ofrece un equilibrio entre repetición y novedad, ya que la primera sección establece un motivo

principal y la segunda introduce contraste o modulación. Se convirtió en un modelo estructural recurrente en la música instrumental de los siglos XVII y XVIII (Sadie, 1991). Hoy en día, la forma binaria sigue presente en distintas manifestaciones musicales, desde obras académicas hasta canciones populares que estructuran su discurso en dos secciones principales (Cook, 2013).

- **Ternaria.**

La forma ternaria se compone de tres secciones, organizadas generalmente como ABA. La sección central introduce un contraste, mientras que la tercera recupera el material inicial. Esta estructura se encuentra en arias da capo barrocas y en danzas como el minuet (Rosen, 1998). Su atractivo radica en la simetría y en el retorno al tema inicial, lo que genera sensación de unidad y cierre. Durante el Clasicismo y el Romanticismo, fue un recurso frecuente en piezas breves y en movimientos de mayor envergadura (Sadie, 1991). Incluso en la música popular, la forma ternaria aparece en baladas y canciones que introducen un "puente" como sección contrastante, para luego regresar al tema principal (Cook, 2013).

- **Rondó.**

El rondó es una forma basada en la repetición recurrente de un tema principal (A), alternado con secciones contrastantes (B, C, D, etc.), en esquemas como ABACA o ABACABA. Fue ampliamente utilizado en finales de sonatas, conciertos y sinfonías (Sadie, 1991). Su carácter repetitivo y variado a la vez lo convierte en una forma atractiva, ya que mantiene la unidad sin perder la diversidad. Mozart y Beethoven escribieron célebres movimientos en forma de rondó, consolidando su importancia en el repertorio clásico (Rosen, 1998). Hoy sigue presente en la música académica y popular, siendo una de las formas más reconocibles para el oyente por su estructura cíclica (Cook, 2013).

- **Tema y variaciones.**

El tema y variaciones es una forma en la que se presenta un tema principal, seguido de sucesivas transformaciones melódicas, rítmicas o armónicas. Permite al compositor mostrar creatividad y habilidad técnica sobre un mismo material musical (Rosen, 1998). Ejemplos notables incluyen las Variaciones Goldberg de Bach y las variaciones sobre temas de Haydn de Brahms. Cada variación conserva la esencia del tema original, pero lo transforma de manera novedosa, manteniendo interés y cohesión (Sadie, 1991). En la actualidad, esta forma sigue siendo empleada en diversos estilos, incluso en géneros populares y en improvisaciones de jazz, donde la variación es un recurso constante (Cook, 2013).

c) Complejas.

Las formas complejas son aquellas que se organizan en varios movimientos, cada uno con su carácter y estructura propios. Ejemplos de estas son la sinfonía, la suite, la sonata y el cuarteto de cuerdas. Estas obras representan una concepción más amplia de la forma musical, con un discurso prolongado y articulado (Sadie, 1991). El Clasicismo fue la etapa donde estas formas alcanzaron su madurez, especialmente con Haydn, Mozart y Beethoven. La organización de varios movimientos permitía contrastar tempi, tonalidades y atmósferas, generando un equilibrio estético integral (Rosen, 1998). Actualmente, las formas complejas se mantienen en el repertorio académico y también han inspirado obras modernas y contemporáneas. En la música cinematográfica, por ejemplo, es común encontrar estructuras amplias que remiten a la tradición sinfónica (Taruskin, 2010).

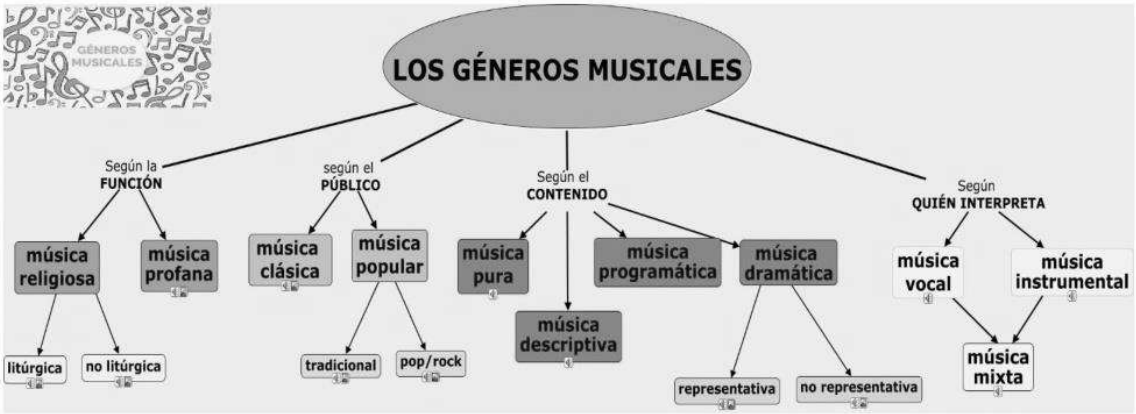
2. GÉNEROS MUSICALES.

Los géneros musicales son clasificaciones que permiten identificar y diferenciar las obras según sus características estilísticas, culturales e históricas. Esta categorización no solo

ayuda en el estudio académico de la música, sino que también facilita la conexión del público con distintas expresiones artísticas. La diversidad de géneros es el reflejo de la pluralidad de culturas y contextos en los que la música ha surgido y evolucionado (Frith, 1996).

La **música clásica**, que incluye los periodos barroco, clásico y romántico, se caracteriza por su complejidad estructural, el uso de notación escrita y la interpretación en orquestas o conjuntos especializados. Este género busca un equilibrio entre técnica, belleza y expresión, siendo considerado una de las manifestaciones más refinadas del arte musical. Obras de Bach, Mozart y Beethoven siguen siendo referentes universales en la educación musical y la apreciación artística (Grout, Burkholder & Palisca, 2007).

En contraste, la **música popular** surge como una manifestación accesible al público masivo, con géneros como pop, rock y hip-hop que reflejan la cultura contemporánea. Esta música se caracteriza por su difusión en medios de comunicación y su capacidad de adaptarse a las tendencias sociales y tecnológicas. De igual forma, la **música folclórica** representa las tradiciones de un pueblo, transmitidas de generación en generación, siendo un vehículo de identidad cultural. En ella se conservan costumbres, narrativas e instrumentos propios de cada región, fortaleciendo la memoria colectiva (Merriam, 1964).



Clasificación.

a) Según su función:

- **Música religiosa.**

La música religiosa se caracteriza por estar vinculada a ceremonias y prácticas de fe, teniendo como finalidad principal la adoración y la elevación espiritual. Dentro de esta categoría se encuentra la música litúrgica, que se utiliza en el contexto de rituales religiosos, como misas, oficios y procesiones, siguiendo estructuras y textos sagrados específicos (Taruskin, 2010). Por otro lado, la música religiosa no litúrgica está destinada a expresar sentimientos de devoción fuera del contexto formal de la liturgia, como los himnos, cantos de alabanza o música espiritual interpretada en eventos comunitarios o personales (Butt, 2002). Esta música refleja una conexión emocional con lo divino y contribuye al fortalecimiento de la identidad religiosa de quienes la interpretan y escuchan. Además, la música religiosa ha evolucionado históricamente adaptándose a distintos estilos musicales según las épocas y culturas, influyendo en la composición de obras musicales de trascendencia universal, como los motetes, cantatas y oratorios, que combinan elementos litúrgicos y artísticos (Apel, 1998). Su función es tanto espiritual como estética, generando un diálogo entre lo sagrado y lo artístico.

Litúrgica. No litúrgica.

- **Música profana.**

La música profana se destina a contextos no religiosos y se centra en el entretenimiento, la expresión social o la narración de experiencias humanas. Abarca géneros como danzas, romances y canciones populares que reflejan la vida cotidiana y los valores culturales de una comunidad (Lehman, 2015). Esta música cumple una función social importante, ya que fortalece la identidad cultural y permite la transmisión de tradiciones y costumbres de generación en generación. A diferencia de la música religiosa, no sigue estrictas normas litúrgicas, lo que permite mayor libertad en la composición y la interpretación (Grout & Palisca, 2001). Históricamente, la música profana ha influido en la evolución de géneros contemporáneos, desde la música folclórica hasta estilos modernos como el jazz y la música urbana, mostrando cómo la creatividad musical se vincula con la sociedad y la cultura (Fabbri, 1982).

b) Según el público:

- **Música clásica.**

La música clásica se caracteriza por su complejidad estructural y la intención artística de sus compositores, destinada a un público que aprecia el rigor técnico y la interpretación profesional. Engloba obras como sinfonías, conciertos, óperas y sonatas, con una tradición que se remonta desde la música barroca hasta la contemporánea (Taruskin, 2010). Este género busca un equilibrio entre forma, armonía y expresión emocional, ofreciendo una experiencia estética profunda que trasciende modas y tendencias pasajeras. Su audiencia suele estar formada por personas con formación musical o con un interés en la apreciación crítica de la música (Butt, 2002). Además, la música clásica ha influido en múltiples géneros modernos, demostrando su relevancia histórica y cultural. Su estudio no solo permite comprender la evolución de la teoría musical, sino también la interrelación entre música, historia y sociedad (Apel, 1998).

- **Musical popular.**

La música popular se orienta a un público amplio y variado, destacando por su accesibilidad y conexión emocional con la vida cotidiana de las personas. Se subdivide en tradicional y pop/rock, donde la música tradicional refleja la herencia cultural y folclórica de una región, preservando canciones, danzas y ritmos locales (Fabbri, 1982). Por su parte, los géneros pop y rock se caracterizan por su comercialización masiva, influencia mediática y adaptabilidad a las tendencias culturales. Estos estilos buscan principalmente entretener y generar emociones, estableciendo vínculos directos con la juventud y la cultura urbana contemporánea (Lehman, 2015). La música popular cumple un rol social de integración y expresión identitaria, siendo también una herramienta para difundir mensajes sociales, políticos o sentimentales. Su estudio permite comprender la interacción entre música, medios de comunicación y transformación cultural (Grout & Palisca, 2001).

Tradicional. **Pop / rock.**

c) Según el contenido.

- **Música pura.**

La música pura se centra exclusivamente en la estructura sonora y los elementos musicales sin intención de representar objetos, historias o imágenes externas. Su valor reside en la apreciación estética del ritmo, la melodía, la armonía y la forma (Taruskin, 2010). A menudo se contrapone a la música descriptiva o programática, ya que su interpretación y análisis requieren un enfoque formal y técnico, enfocándose en la coherencia interna de la obra (Butt, 2002). Este tipo de música permite al oyente concentrarse en la experiencia auditiva y la exploración emocional sin la necesidad de una

narrativa externa, siendo fundamental en la tradición académica y en la enseñanza de la teoría musical (Apel, 1998).

- **Música descriptiva.**

La música descriptiva busca ilustrar o evocar elementos concretos del mundo real, como escenas, paisajes, personajes o acontecimientos. Los compositores utilizan recursos musicales para crear imágenes mentales en la audiencia, generando un vínculo entre sonido y narrativa (Lehman, 2015). Este género se encuentra en obras programáticas y en piezas que acompañan actividades escénicas, como ballets, óperas y bandas sonoras, donde la música actúa como lenguaje representativo (Fabbri, 1982). La música descriptiva refleja la capacidad de la música para contar historias y comunicar emociones complejas, integrando elementos culturales y simbólicos que enriquecen la experiencia estética del oyente (Grout & Palisca, 2001).

- **Música programática.**

La música programática es un tipo de música descriptiva que sigue explícitamente un programa o narrativa externa, como poemas, novelas o acontecimientos históricos. Su propósito es traducir ideas o relatos en lenguaje musical, combinando elementos armónicos, melódicos y rítmicos con significado semántico (Taruskin, 2010). Este género ha sido ampliamente utilizado en la música romántica y moderna, con ejemplos célebres como las sinfonías programáticas de Berlioz o las obras pictóricas de Mussorgsky (Butt, 2002). La música programática permite al compositor establecer un diálogo directo con la audiencia, transformando la música en un medio expresivo y comunicativo que trasciende la abstracción musical, conectando emociones, historia y contexto cultural (Apel, 1998).

- **Musical dramática.**

La música dramática se integra al teatro, la ópera o la danza, acompañando y reforzando la narrativa escénica. Su función es intensificar emociones, caracterizar personajes y subrayar acontecimientos, combinando elementos musicales con la dramaturgia visual (Lehman, 2015). Puede ser representativa, cuando la música imita directamente acciones o emociones, o no representativa, cuando cumple funciones abstractas como reforzar tensión o ritmo sin asociarse a un contenido específico (Fabbri, 1982). Este tipo de música muestra la capacidad del arte sonoro de interactuar con otras disciplinas, resaltando la interrelación entre música, narrativa y expresión teatral, enriqueciendo la experiencia estética del público (Grout & Palisca, 2001).

Representativa. **No representativa.**

d) Según quien interpreta:

- **Música vocal.**

La música vocal se interpreta mediante la voz humana y puede incluir solos, coros o conjuntos. La voz permite transmitir directamente emociones, mensajes literarios o religiosos, destacando por su expresividad y versatilidad (Taruskin, 2010).

Este género abarca desde cantos tradicionales hasta composiciones complejas como óperas y motetes, donde la técnica vocal se combina con el contenido textual para generar experiencias profundas en el oyente (Butt, 2002).

Además, la música vocal ha sido un medio central en la historia de la música para comunicar cultura, identidad y espiritualidad, sirviendo como vehículo de transmisión de valores y conocimientos a lo largo del tiempo (Apel, 1998).

- **Música instrumental.**

La música instrumental se ejecuta con instrumentos musicales, ya sean de cuerda, viento, percusión o electrónicos, y no requiere la voz humana para transmitir contenido (Lehman, 2015).

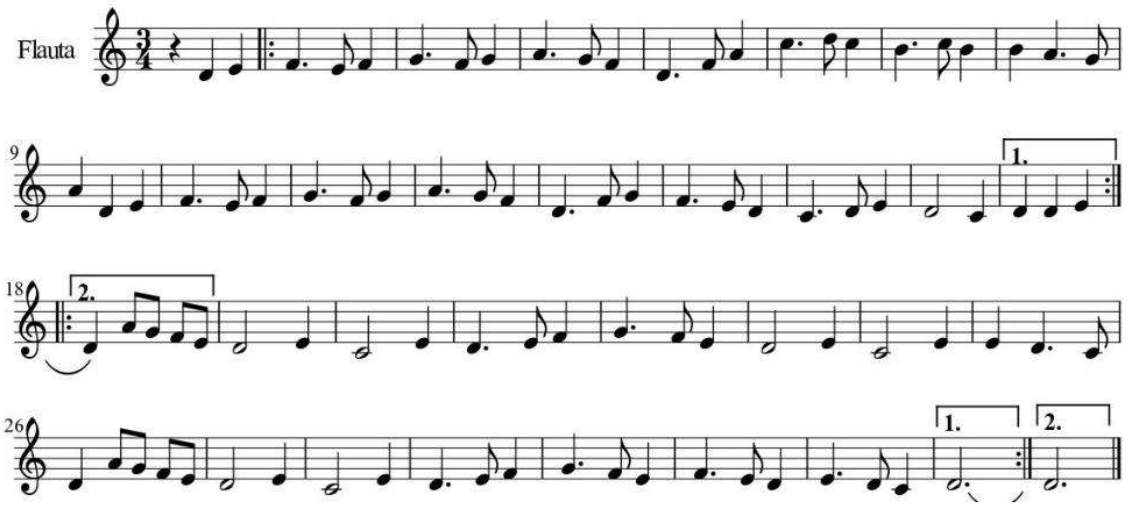
Permite explorar texturas, timbres y combinaciones armónicas más complejas, siendo fundamental en géneros clásicos, contemporáneos y populares. Los intérpretes desarrollan técnicas especializadas para expresar emociones y narrativas mediante los instrumentos (Fabbri, 1982).

La música instrumental también ha servido como medio de experimentación y evolución musical, ampliando las posibilidades creativas y técnicas de los compositores, y contribuyendo a la diversidad de estilos y géneros musicales (Grout & Palisca, 2001).

- **Música mixta.**

La música mixta combina voces e instrumentos, generando una experiencia sonora más rica y variada. Este enfoque permite integrar la expresividad vocal con la riqueza tímbrica instrumental, ofreciendo mayor dinamismo y profundidad a las composiciones (Taruskin, 2010). Es utilizada en obras sinfónicas, operísticas y de cámara, donde la interacción entre voz e instrumento permite la construcción de climas, tensiones y emociones más complejas (Butt, 2002). La música mixta refleja la capacidad de la música de trascender límites individuales, fusionando distintas expresiones sonoras en un todo coherente, y es una muestra del poder comunicativo y estético del arte musical (Apel, 1998).

O son do ar



.....
.....
.....
.....
.....
.....

SESIÓN 05: La Música en la Actualidad y en los Medios de Comunicación.

1. La Música en la Actualidad.

La música contemporánea abarca una amplia variedad de estilos, géneros y formas de consumo. Se caracteriza por la diversidad de géneros, que incluye desde pop, rock, hip-hop y R&B hasta música electrónica, jazz y géneros regionales de todo el mundo. Los artistas a menudo combinan diferentes estilos para crear sonidos únicos y explorar nuevas direcciones musicales. Además, la música sigue siendo un medio de expresión y comunicación poderoso, reflejando los cambios y tendencias de la sociedad actual. La música contemporánea se caracteriza por su **diversidad de estilos, géneros y formas de consumo**. En la actualidad, coexisten expresiones musicales como el pop, el rock, el hip-hop, el R&B, la música electrónica, el jazz, así como manifestaciones regionales y tradicionales de distintas partes del mundo (Frith, 2021). Esta variedad refleja tanto la **globalización cultural** como la posibilidad de mezclar estilos para generar propuestas innovadoras. Además de su dimensión estética, la música sigue siendo un **medio de expresión social y cultural**, capaz de reflejar cambios históricos, identitarios y tecnológicos (Bennett, 2018). La música contemporánea no solo entretiene, sino que también permite construir narrativas sobre temas sociales, políticos y emocionales que impactan en la vida cotidiana.

1.1. clasificación de la música en la actualidad.

La clasificación de la música actual puede abordarse desde diferentes perspectivas:

- **Por género:** pop, rock, jazz, música clásica, electrónica, música urbana, entre otros.
- **Por función social:** música comercial, académica, independiente, ritual o ceremonial.
- **Por modo de consumo:** música en vivo, grabaciones físicas (CD, vinilo), plataformas digitales y streaming.

Esta clasificación evidencia que el consumo musical actual es **híbrido y flexible**, ya que las audiencias no se limitan a un solo estilo, sino que exploran distintos géneros de manera simultánea gracias a la accesibilidad digital (Negus, 2019).

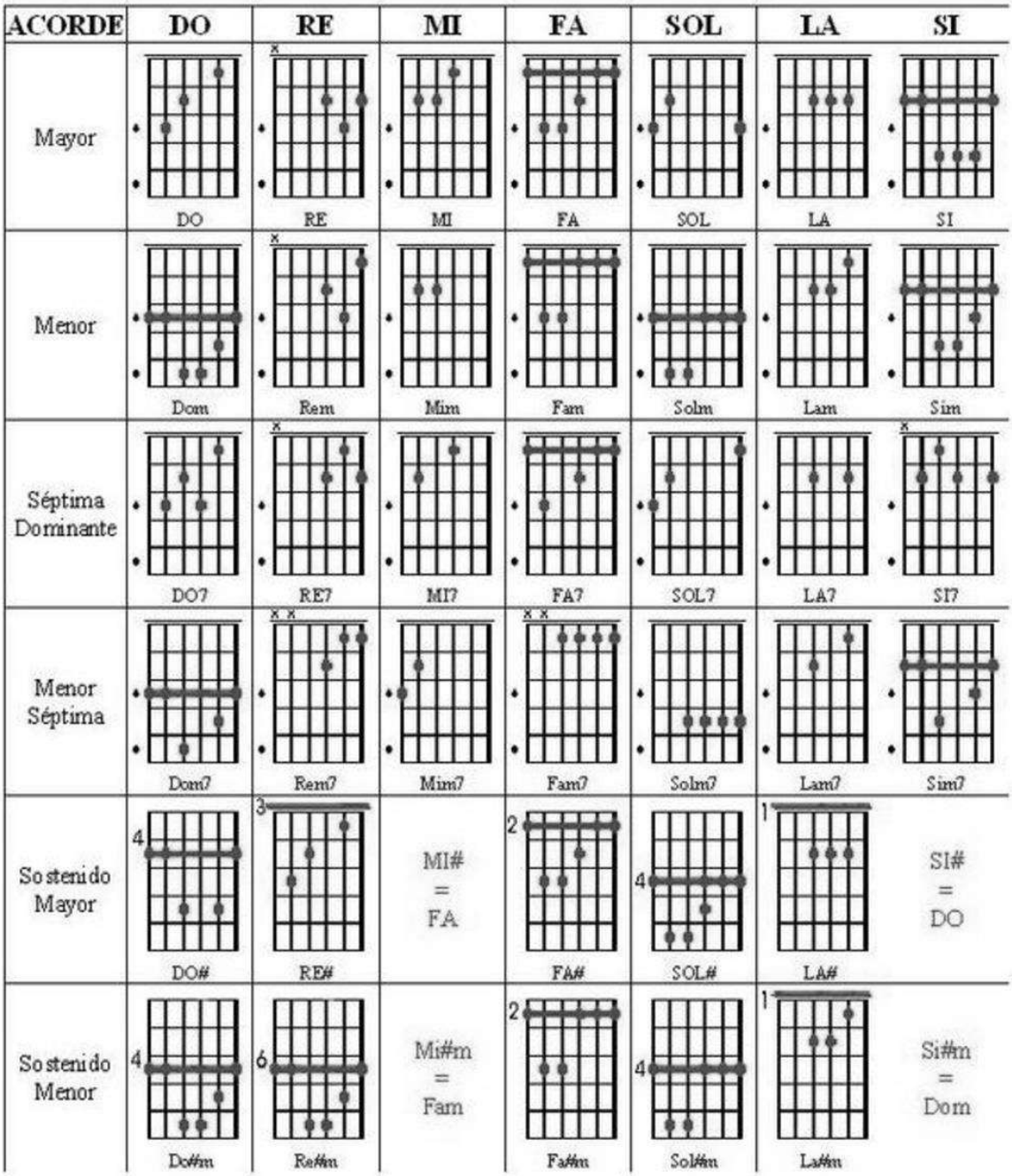
2. Los Medios de Comunicación.

La difusión de la música se realiza a través de medios de comunicación masiva, que a menudo se rigen por criterios comerciales. Esto significa que algunas músicas se popularizan más que otras debido a la capacidad de ciertos músicos para alcanzar audiencias más amplias. Sin embargo, el acceso a internet y las redes sociales han facilitado que músicos de diferentes contextos puedan difundir sus producciones a un público global, permitiendo una mayor diversidad musical en la actualidad.

La difusión musical depende en gran medida de los **medios de comunicación masiva**, que tradicionalmente han estado regulados por criterios comerciales. Las emisoras de radio, la televisión y las discográficas históricamente han priorizado aquellos géneros que podían atraer audiencias más amplias y generar mayores beneficios económicos (Hesmondhalgh, 2019). No obstante, con la irrupción del **internet y las redes sociales**, la música ha alcanzado un nivel de **democratización y descentralización**. Actualmente, artistas de diferentes contextos culturales pueden difundir sus producciones sin depender necesariamente de grandes corporaciones. Plataformas como **Spotify, YouTube y TikTok** han abierto el acceso a un mercado global, potenciando la visibilidad de géneros alternativos y locales (Morris & Powers, 2015).

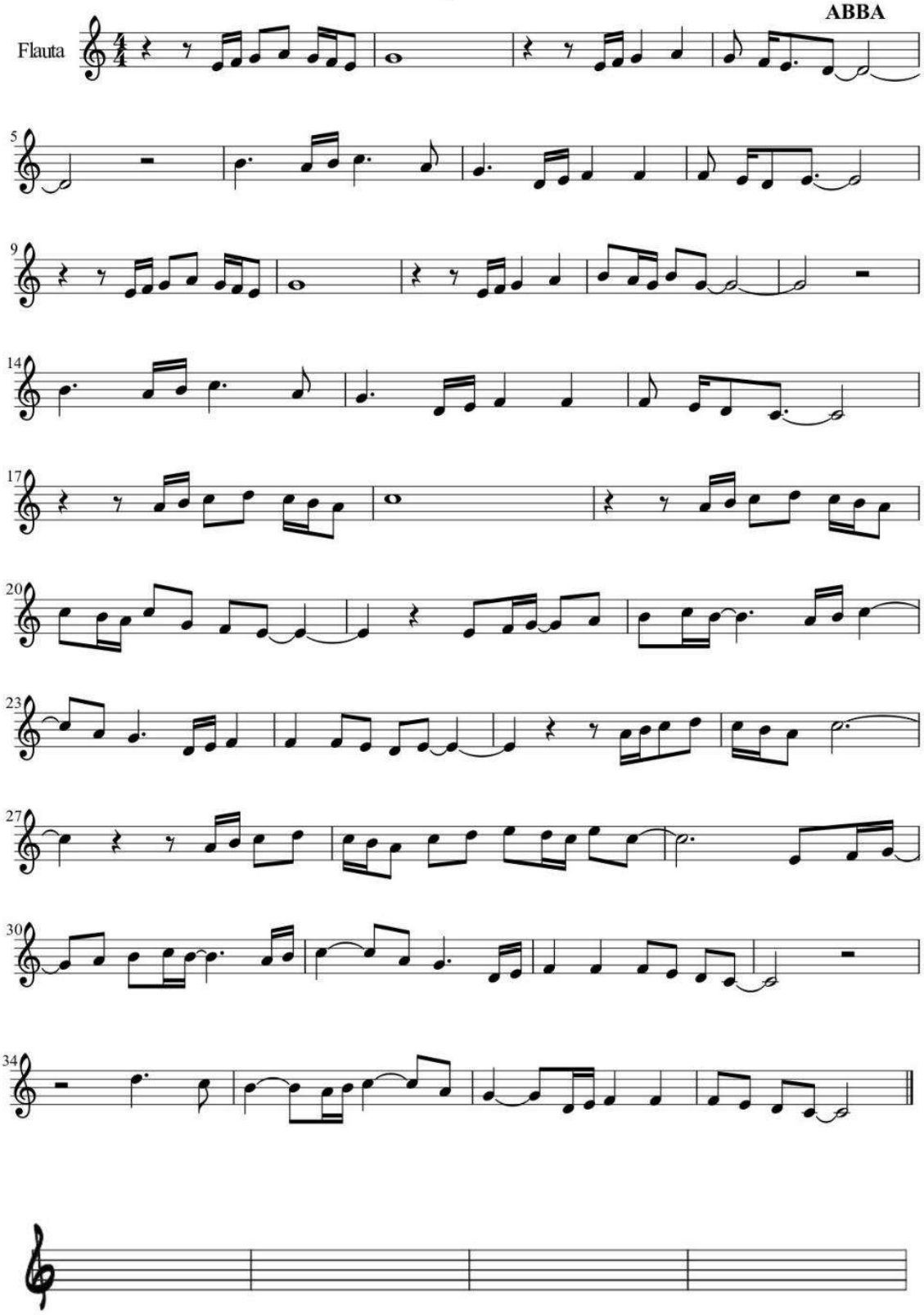
2.1. la inteligencia artificial y los medios de comunicación.

La **inteligencia artificial (IA)** ha transformado la producción y distribución musical. Hoy en día existen algoritmos capaces de **recomendar canciones personalizadas**, crear playlists automatizadas y hasta **componer piezas musicales** basadas en patrones estilísticos. Este fenómeno plantea desafíos éticos sobre la **originalidad artística** y el **rol del creador humano** (McCormack et al., 2019). Asimismo, la IA aplicada a los medios de comunicación facilita el análisis de tendencias globales, el comportamiento de los oyentes y la segmentación de audiencias, lo que contribuye a la expansión de la industria musical pero también refuerza dinámicas de consumo influenciadas por algoritmos (Anderson, 2020).



CHIQUITITA

ABBA



SESIÓN 06: Apreciación y Creación Musical.

1. Apreciación Musical.

La apreciación musical se refiere a la capacidad de disfrutar, comprender y valorar la música en sus diversas formas y géneros. Implica desarrollar un oído crítico y una sensibilidad hacia los elementos musicales, las emociones transmitidas y las intenciones del compositor y los intérpretes. No se limita a la música académica o clásica, sino que abarca una amplia gama de estilos musicales, desde el jazz y el rock hasta la música folclórica y el pop. Para mejorar la apreciación musical, se pueden realizar actividades como escuchar activamente, explorar diferentes estilos, estudiar teoría musical, tomar notas sobre las piezas escuchadas, investigar sobre los compositores y reflexionar sobre las experiencias musicales. La **apreciación musical** constituye una competencia formativa que trasciende el mero acto de escuchar música; se trata de un proceso pedagógico que busca cultivar la capacidad crítica, estética y cultural del estudiante. Desde la perspectiva de la educación musical, implica sensibilizar al oyente frente a los elementos formales de la música —como el ritmo, la melodía, la armonía, el timbre y la textura— y, a la vez, fomentar un reconocimiento de la intencionalidad expresiva y cultural de las obras. En este sentido, la apreciación musical es un puente entre la experiencia estética individual y el contexto sociocultural en el que la música se produce y se interpreta (Swanwick, 2012). La apreciación musical en el ámbito educativo no se restringe a la tradición académica occidental, sino que debe incluir la diversidad de manifestaciones sonoras presentes en las culturas locales y globales. Esto favorece el desarrollo de la **competencia intercultural** y el respeto por las identidades musicales de diferentes comunidades. Estrategias como la escucha activa, la comparación de estilos, la investigación de contextos históricos y el análisis reflexivo permiten no solo comprender la música, sino también experimentarla como un medio de formación integral que fortalece la memoria cultural, la empatía y la creatividad (Campbell & Scott-Kassner, 2019).

2. Creación Musical.

La creación musical es el proceso de componer y crear música original. Implica combinar elementos musicales como melodías, ritmos, armonías y letras para dar forma a una pieza musical única. La creación musical puede ser realizada por compositores, músicos, productores y cualquier persona interesada en explorar y expresarse a través de la música. Se pueden realizar actividades como la improvisación, la composición melódica, la composición armónica y la creación de ritmos. Además, la creación musical puede ser un proceso colaborativo donde se combinan ideas y talentos de diferentes músicos. La **creación musical** es entendida en pedagogía como un proceso de construcción simbólica que integra la expresión personal, la imaginación y el dominio técnico de los elementos musicales. Este proceso no se limita a la composición formal, sino que abarca prácticas como la improvisación, la exploración sonora y la manipulación de tecnologías digitales para generar nuevas texturas y posibilidades sonoras. En este sentido, la creación musical

favorece la autonomía y la autorregulación del aprendizaje, permitiendo que los estudiantes descubran su voz musical propia y participen activamente en el acto de significar a través del sonido (Burnard, 2012). La creación musical fomenta el **aprendizaje colaborativo**, ya que muchas experiencias de composición e improvisación se desarrollan en contextos de interacción grupal. Este enfoque potencia habilidades socioemocionales como la escucha atenta, la negociación de ideas y la co-creación, todas fundamentales en el desarrollo integral del estudiante. Al integrar herramientas tecnológicas, los procesos creativos se amplían hacia entornos digitales donde los jóvenes pueden producir y difundir sus obras, fortaleciendo su motivación intrínseca y conectando la música escolar con los lenguajes contemporáneos (Sawyer, 2014).

FICHA DE APRECIACIÓN ARTÍSTICA – MÚSICA

I. Datos generales

- Título de la obra o canción: _____
- Autor/Compositor: _____
- Intérprete/Grupo: _____
- Género musical: _____
- Fecha de presentación: _____

II. Contexto y mensaje

- ¿Cuál es el tema central de la canción/obra?

.....

- ¿Qué mensaje transmite la interpretación?

.....

- ¿Se vincula con la identidad cultural o con experiencias personales/comunitarias?

.....

III. Elementos musicales

- **Ritmo:** (regularidad, variaciones, percusión corporal/instrumental).

.....

- **Melodía:** (claridad, afinación, expresividad).

.....

- **Armonía/Acompañamiento:** (instrumentación, voces, balance).

.....

- **Dinámica y matices:** (contrastes, intensidad, silencios).

.....

- **Timbres:** (voz, instrumentos, combinaciones sonoras).

.....

IV. Interpretación y expresión

- ¿El intérprete transmite emociones a través de la voz, el cuerpo y los gestos?

.....

- ¿Existe coherencia entre lo cantado/tocado y la intención expresiva?

.....

- Nivel de comunicación con el público: _____

.....

V. Creatividad y originalidad

- Uso innovador de recursos (vocales, instrumentales o corporales).

.....

- Inclusión de adaptaciones, variaciones o improvisaciones.

.....

• ¿La propuesta es auténtica y personal?

.....

VI. Evaluación personal

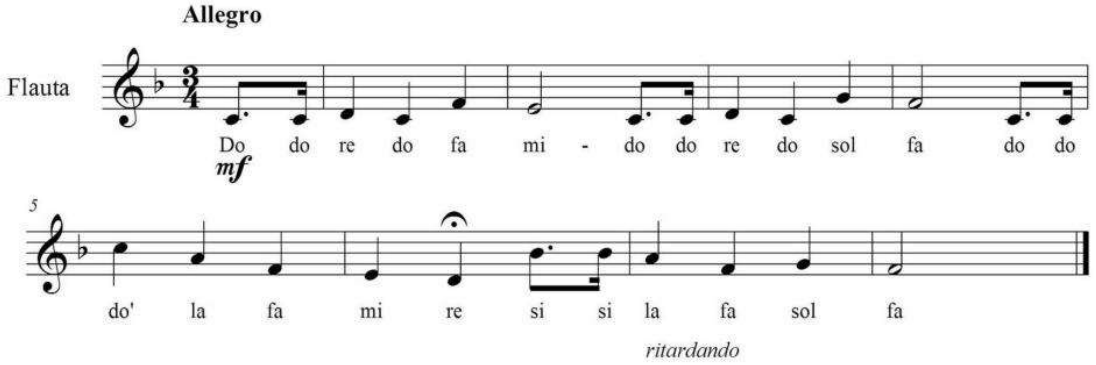
• Lo que más me gustó: _____

• Lo que aprendí: _____

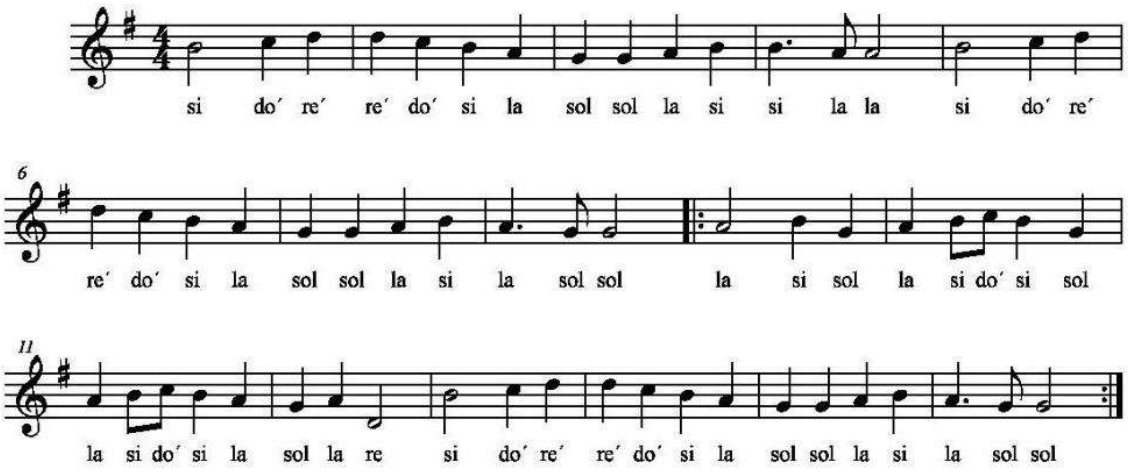
• Dificultades encontradas y cómo se resolvieron: _____

• Reflexión final sobre la experiencia: _____

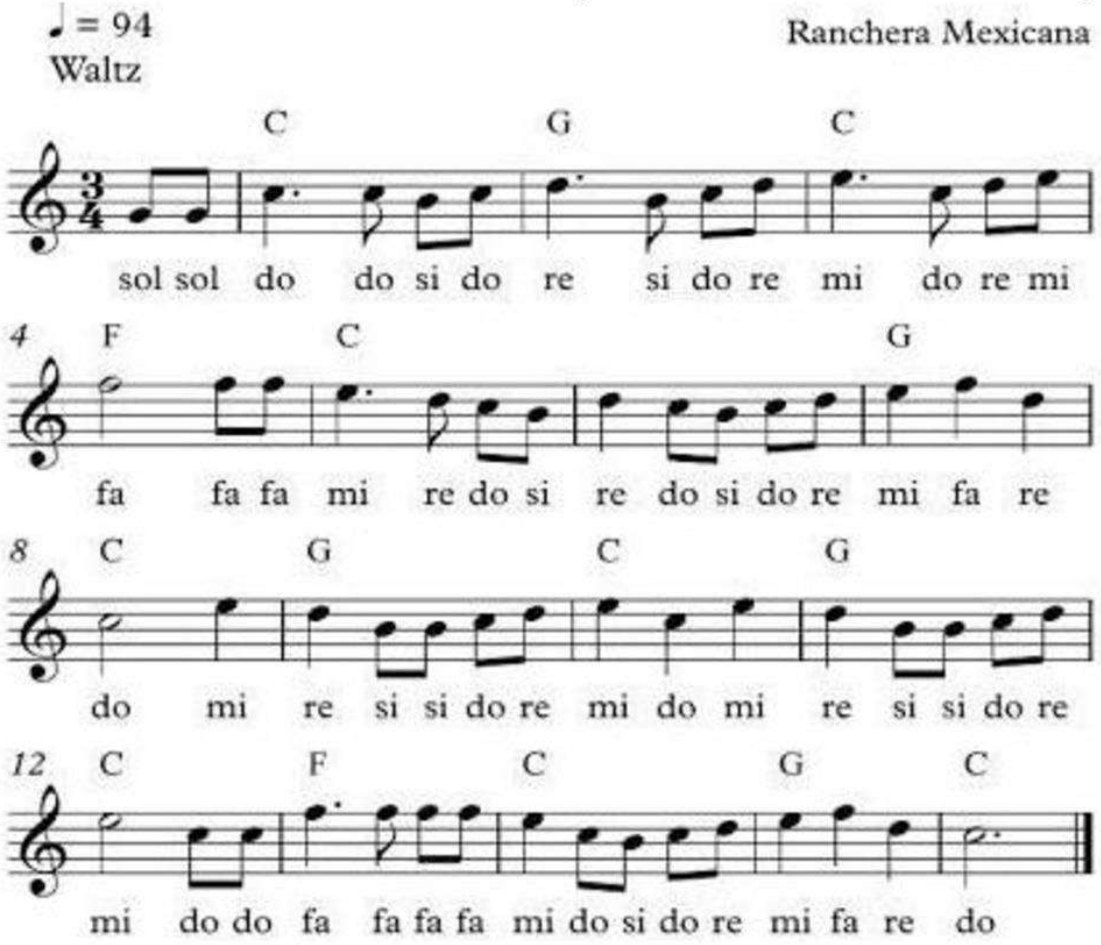
CUMPLEAÑOS FELIZ - (POPULAR)



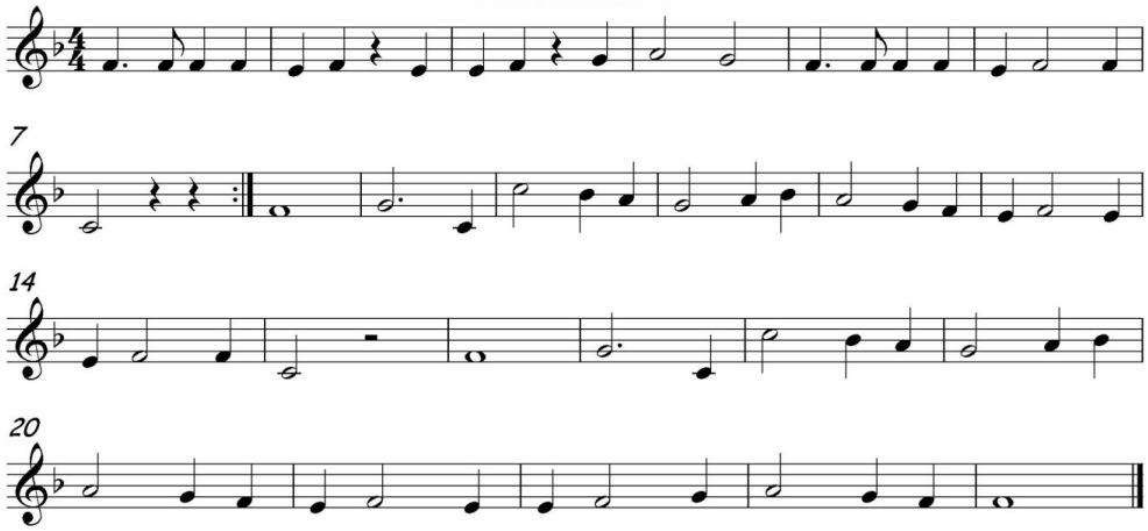
HIMNO A LA ALEGRÍA - (Beethoven)



LAS MAÑANITAS - (POPULAR MEXICANA)



TITANIC



SESIÓN 07: Cultura Musical y Compositores Nacionales e Internacionales.

1. Cultura Musical.

La cultura musical abarca todas las manifestaciones musicales presentes en una sociedad o grupo cultural específico. Incluye no solo las prácticas musicales, sino también las actitudes, valores, creencias y tradiciones relacionadas con la música. Refleja las expresiones artísticas y estéticas de un pueblo y está estrechamente ligada a su identidad y forma de vida. Los instrumentos musicales, géneros y estilos, funciones sociales de la música, tradiciones orales y su significado simbólico son aspectos clave de la cultura musical. La **cultura musical** se entiende como el conjunto de expresiones, saberes y prácticas sonoras que configuran la identidad artística de una comunidad. No se limita al hecho de escuchar o producir música, sino que incluye la transmisión intergeneracional de tradiciones, la función social de los cantos y danzas, así como los símbolos culturales que se reflejan en las manifestaciones musicales. Desde la pedagogía musical, comprender la cultura musical implica analizar cómo los niños y jóvenes desarrollan un sentido de pertenencia a través de las experiencias sonoras, donde la música se convierte en un recurso formativo para el desarrollo integral (Swanwick, 2012).

Asimismo, la cultura musical está íntimamente relacionada con los valores, actitudes y significados que cada grupo humano atribuye a la música. En el ámbito educativo, su estudio permite integrar lo estético con lo social y lo histórico, fomentando la apreciación de la diversidad cultural. Según Vygotsky (2004), las prácticas artísticas actúan como mediaciones culturales que desarrollan tanto la sensibilidad como la cognición. De esta forma, enseñar cultura musical no solo es formar oyentes críticos y músicos competentes, sino también ciudadanos con conciencia cultural y respeto por la pluralidad sonora.

1.1. Compositores Nacionales.

En el contexto peruano, varios compositores han dejado una huella significativa en la música del país. Algunos de los más destacados son:

a) **Daniel Alomía Robles (1871-1942):** Reconocido por componer "El Cóndor Pasa", un símbolo de la música peruana, obra emblemática del folclore andino que alcanzó reconocimiento mundial. Su trabajo contribuyó a la revalorización de la música tradicional.

b) **Chabuca Granda (1920-1983):** Famosa por sus composiciones de música criolla, destacada cantautora peruana, símbolo de la música criolla como "La flor de la canela", es considerado himno cultural del Perú.

c) **Enrique Iturriaga:** Conocido por su labor en la música contemporánea y su influencia como docente. Compositor contemporáneo, profesor y director del Conservatorio Nacional de Música. Reconocido por obras sinfónicas que fusionan lo académico y lo popular.

d) **Theodoro Valcárcel (1900-1942)**: Compositor puneño que incorporó elementos del folclore andino en estructuras académicas, proyectando una identidad musical mestiza.

e) **César Miró (1907-1999)**: Escritor y compositor, autor de valses criollos como *Todos vuelven*. Su obra integra poesía y música en la tradición popular limeña.

f) **Armando Guevara Ochoa (1936-2008)**: Violinista y compositor cusqueño, reconocido por su obra *Wayno Sinfónico* y su aporte a la música académica peruana.

g) **Rosendo Huirse (1892-1980)**: Compositor ayacuchano, creador de la famosa *Marinera Ayacuchana*, que contribuyó a difundir el folclore peruano.

h) **Andrés Sas (1900-1967)**: Músico belga-peruano, fundador de la Sociedad de Música de Cámara de Lima y promotor de la modernidad en la música peruana.

i) **Augusto Polo Campos (1932-2018)**: Autor de icónicas canciones criollas como *Contigo Perú* y *Y se llama Perú*, de fuerte contenido nacionalista.

j) **Pepe Villalobos (1929-2016)**: Director y compositor que popularizó valses criollos y aportó al desarrollo de conjuntos típicos en Lima.

1.2. Compositores Internacionales.

A nivel global, hay muchos compositores que han tenido un impacto significativo en la música. Algunos de ellos son:

a) **Ludwig van Beethoven (1770-1827):** Revolucionó la música clásica y es considerado una figura central en la historia de la música. Figura central en la transición del Clasicismo al Romanticismo. Su obra incluye sinfonías, sonatas y conciertos que transformaron la música europea.

b) **Frédéric Chopin (1810-1849):** Conocido por su influencia en la música romántica y su habilidad para innovar en el repertorio pianístico. Pianista y compositor polaco, creador de nocturnos, estudios y mazurcas, influyó en la técnica pianística y en el Romanticismo musical.

c) **Johann Sebastian Bach (1685-1750):** Su obra ha influido en generaciones de músicos y es fundamental en la música clásica occidental. Maestro del Barroco, sus fugas, pasiones y suites constituyen pilares de la música occidental.

d) **Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)**: Genio del Clasicismo, con más de 600 obras que abarcan ópera, sinfonía, concierto y música de cámara.

e) **Igor Stravinsky (1882-1971)**: Compositor ruso del siglo XX, célebre por *La consagración de la primavera*, que revolucionó el lenguaje rítmico y armónico.

f) **Claude Debussy (1862-1918)**: Representante del impresionismo musical, innovó con armonías y colores orquestales en obras como *Clair de lune*.

g) **Richard Wagner (1813-1883)**: Alemán, creador de la "obra de arte total" en sus óperas, con innovaciones en armonía y leitmotiv.

h) **Antonio Vivaldi (1678-1741)**: Compositor barroco italiano, autor de *Las cuatro estaciones*, influyó en la forma del concierto.

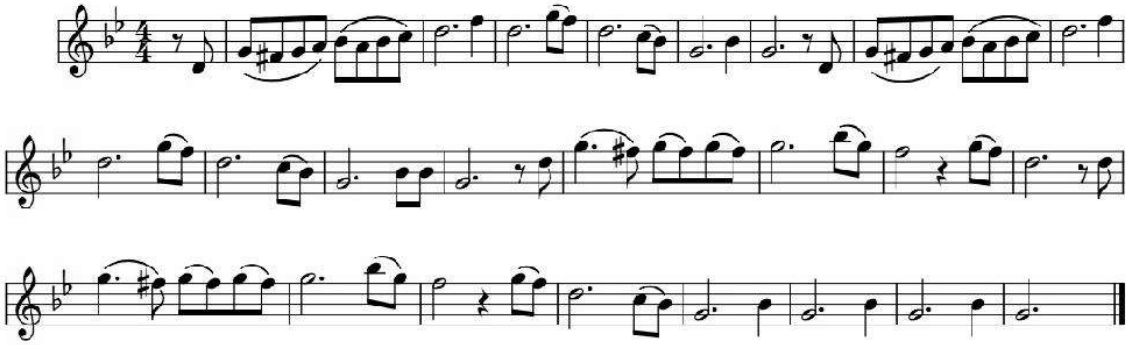
i) **Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840-1893)**: Ruso romántico, autor de ballets como *El lago de los cisnes* y *El cascanueces*.

j) **George Gershwin (1898-1937)**: Estadounidense, fusionó el jazz con la música clásica en obras como *Rhapsody in Blue*.

Que cantante de su lugar conoce: ……
……

130) El condor pasa

Daniel Alomía Robles
(1871-1942)

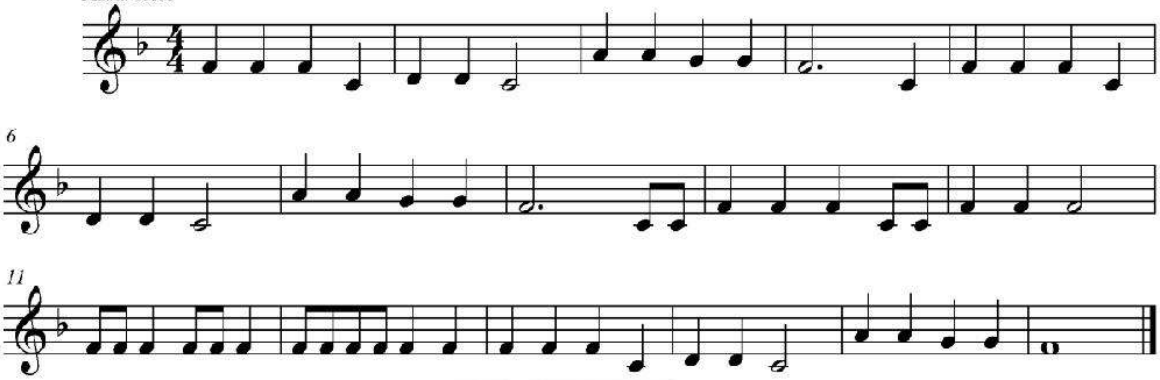


18

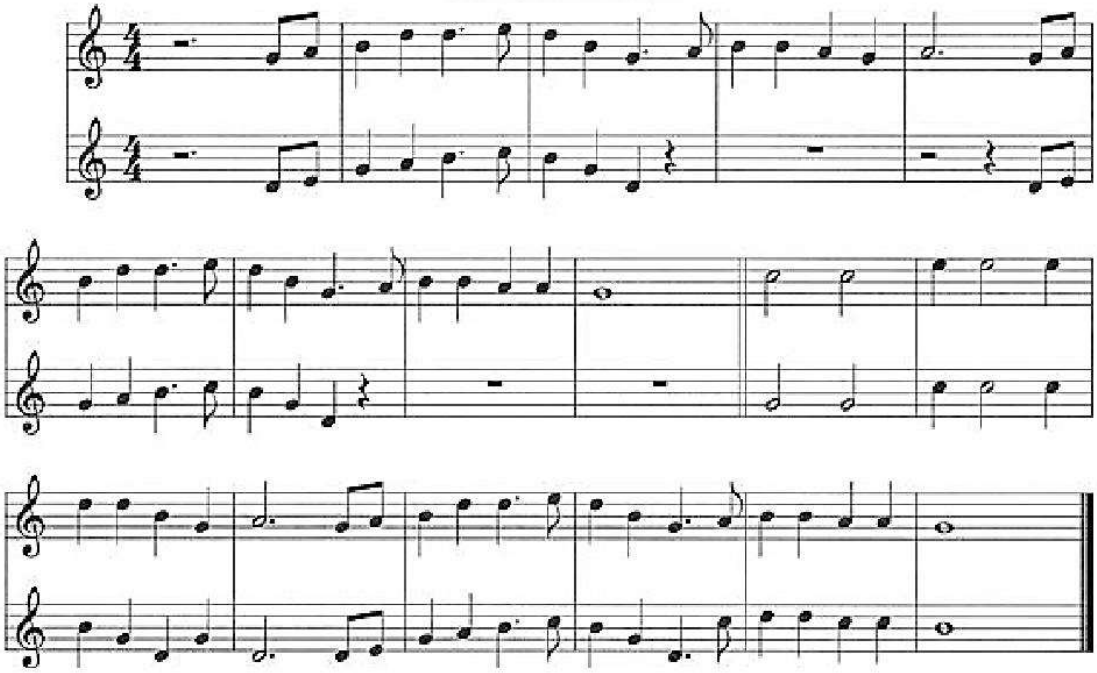
Old Mac Donald

Transcripción: Walter Borbón Picado

Flauta dulce



OH SUSANA



SESIÓN 08: La Evolución de la Música y los Instrumentos Musicales a lo largo del Tiempo.

1. La Evolución de la Música.

La evolución de la música ha sido un proceso continuo a lo largo de la historia, reflejando cambios culturales, sociales y tecnológicos. La música ha pasado por diferentes períodos, cada uno con sus características y estilos distintivos. La evolución de la música constituye un fenómeno cultural que refleja los cambios sociales, políticos y tecnológicos de cada época histórica. Desde los primeros cantos rituales hasta la complejidad de las producciones contemporáneas, la música ha sido un medio de expresión y comunicación que acompaña al ser humano en su desarrollo civilizatorio (Small, 1998). Así, cada etapa histórica ha dejado una huella particular en la manera en que se concebía la creación musical, los instrumentos empleados y los fines estéticos o religiosos que perseguía. En este sentido, el recorrido de la música no solo es lineal, sino también interactivo, ya que muchas tradiciones musicales se han influenciado mutuamente a través de contactos culturales, migraciones y procesos de globalización. Actualmente, este proceso se intensifica mediante la tecnología digital, que permite la fusión de géneros, la creación de nuevos estilos y la democratización del acceso a la producción musical (Cook, 2012).

1.1. Periodificación de la historia de la música.

1.1.1. Música Antigua.

Se refiere a la música que se desarrolló antes del siglo IX, incluyendo las civilizaciones de Egipto, Grecia y Roma. Este período se caracterizó por melodías vocales y los primeros intentos de notación musical. Este periodo abarca desde las primeras civilizaciones como Egipto, Grecia y Roma hasta aproximadamente el siglo IX. Se caracteriza por melodías simples, uso predominante de la voz y los primeros intentos de notación musical, como los signos neumáticos. La música era principalmente funcional, ligada a rituales religiosos y celebraciones sociales (Anderson, 1976).

La importancia de esta etapa radica en sentar las bases de lo que posteriormente se consolidaría como teoría musical en Occidente. El pensamiento pitagórico sobre la relación matemática entre sonidos influyó en la concepción estética de la música y en su vinculación con la filosofía y la ciencia (Bowman, 2009).

1.1.2. Música Medieval.

Desde el siglo IX hasta el siglo XV, la música estuvo dominada por la iglesia, con un enfoque en el canto gregoriano y la música litúrgica. Entre los siglos IX y XV, la música estuvo dominada por la Iglesia católica, cuyo repertorio central fue el canto gregoriano. La aparición de la notación musical cuadrada permitió la conservación y transmisión más precisa de las obras. Junto con ello, surgió la polifonía como una de las mayores innovaciones de la época (Hoppin, 1978). Asimismo, fuera del ámbito religioso, comenzaron a desarrollarse expresiones profanas interpretadas por trovadores y juglares, quienes difundían canciones sobre amor, hazañas guerreras y sátiras sociales. Esta coexistencia de lo sacro y lo profano marcó un punto de diversidad en la historia musical (Atlas, 2003).

1.1.3. Música Renacentista.

Abarca aproximadamente del siglo XV al XVI, donde se desarrollaron nuevas formas musicales y técnicas de polifonía más complejas. Entre los siglos XV y XVI se produjo un florecimiento de la polifonía, con compositores como Josquin des Prez y Palestrina. El ideal estético buscaba la claridad, el equilibrio y la expresión espiritual, influenciado por el humanismo renacentista (Reese, 1959). El desarrollo de la imprenta musical favoreció la

difusión de partituras y permitió un mayor acceso a la educación musical. Este hecho democratizó la práctica musical y contribuyó a la expansión de repertorios en Europa (Atlas, 2003).

1.1.4. Música Barroca.

Desde el siglo XVII hasta principios del XVIII, caracterizada por la ornamentación elaborada y el uso de instrumentos como el órgano y el violín. Desde el siglo XVII hasta principios del XVIII, la música barroca se distinguió por su ornamentación, dramatismo y expresividad. Surgieron géneros como la ópera, el concierto y la suite, y se consolidaron instrumentos como el violín, el clavecín y el órgano (Bukofzer, 1947). Los compositores más representativos, como Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi y Georg Friedrich Händel, dejaron un legado de obras que aún se consideran pilares de la música occidental. La música en este periodo buscaba impactar emocionalmente al oyente y transmitir afectos definidos (Taruskin, 2005).

1.1.5. Música Clásica.

Desde mediados del siglo XVIII hasta principios del siglo XIX, enfocándose en la forma sonata y el equilibrio entre secciones musicales. Entre mediados del siglo XVIII y principios del XIX, la música clásica se caracterizó por su equilibrio formal y la consolidación de la sonata como forma principal. Compositores como Mozart, Haydn y Beethoven desarrollaron sinfonías, cuartetos de cuerda y conciertos que buscaban claridad y simetría (Rosen, 1997). El auge de las salas de concierto permitió que la música dejara de ser un privilegio exclusivo de las cortes aristocráticas, abriéndose a un público burgués cada vez más amplio. Este hecho significó una transición hacia la profesionalización del músico (Taruskin, 2005).

1.1.6. Música Romántica.

Desde principios del siglo XIX hasta principios del XX, marcada por la expresión emocional intensa y la búsqueda de la individualidad artística. Desde principios del siglo XIX hasta comienzos del XX, la música romántica se enfocó en la expresión subjetiva y en la búsqueda de nuevas sonoridades. Compositores como Chopin, Schumann y Wagner desarrollaron un lenguaje más emocional y narrativo, donde el virtuosismo instrumental también cobró protagonismo (Plantinga, 1984). La música romántica se vinculó con el nacionalismo, reflejando la identidad cultural de cada pueblo a través de danzas, melodías populares y leyendas. Este movimiento contribuyó a reforzar los sentimientos patrióticos y la autonomía cultural en distintas regiones del mundo (Dahlhaus, 1989).

1.1.7. Música Moderna y Contemporánea.

Desde el siglo XX hasta la actualidad, con la aparición de nuevos estilos como el jazz, el rock, la música electrónica y la fusión de géneros. A partir del siglo XX, la música experimentó una ruptura con las tradiciones anteriores, surgiendo corrientes como el impresionismo, el dodecafonismo, el minimalismo y el serialismo. En paralelo, se desarrollaron géneros populares como el jazz, el blues, el rock y posteriormente la música electrónica (Griffiths, 2010). La globalización y la digitalización han permitido que la música contemporánea integre múltiples influencias culturales, dando lugar a fusiones y experimentaciones sonoras. Actualmente, los avances tecnológicos han ampliado las posibilidades creativas y de difusión, democratizando la producción musical a escala mundial (Cook, 2012).

2. Los Instrumentos Musicales a lo largo del Tiempo.

Los instrumentos musicales han evolucionado significativamente, impulsados por avances tecnológicos y cambios en las preferencias musicales. Los instrumentos musicales

constituyen uno de los elementos centrales en la evolución de la música, ya que han permitido la diversificación de timbres y la ampliación de las posibilidades expresivas. Desde los tambores primitivos hasta los sintetizadores digitales, cada época ha diseñado y perfeccionado instrumentos en función de sus necesidades culturales y estéticas (Blades, 1992). En este sentido, los instrumentos no solo son herramientas sonoras, sino también objetos culturales que reflejan avances tecnológicos, modos de vida y cosmovisiones. La innovación instrumental ha estado siempre ligada a los cambios en la composición musical y a la búsqueda de nuevas formas de comunicación artística (Montagu, 2007).

2.1. Clasificación de los instrumentos musicales.

Los instrumentos musicales se pueden clasificar en varias categorías:

2.1.1. Instrumentos de Cuerda.

Producen sonido mediante cuerdas vibrantes. Ejemplos incluyen el violín, la guitarra y el piano. Los instrumentos de cuerda producen sonido mediante la vibración de cuerdas tensadas, ya sea frotadas con arco, pulsadas con los dedos o golpeadas. Ejemplos destacados son el violín, la guitarra y el piano. Su desarrollo histórico ha permitido una gran diversidad de técnicas y expresiones musicales (Sadie, 2001). El timbre de estos instrumentos ha sido fundamental en géneros que van desde la música clásica hasta el rock, mostrando su versatilidad. Asimismo, representan uno de los grupos más importantes en las orquestas sinfónicas y en la música popular (Blades, 1992).

2.1.2. Instrumentos de Viento.

Generan sonido a través de la vibración del aire. Incluyen la flauta, el saxofón y la trompeta. Estos instrumentos generan sonido mediante la vibración del aire, ya sea a través de una boquilla, lengüeta o embocadura. Entre los más conocidos se encuentran la flauta, el saxofón y la trompeta. Han sido esenciales en las bandas militares, en el jazz y en la música sinfónica (Baines, 1991). Su capacidad de proyectar sonido a larga distancia los convirtió en herramientas importantes tanto en rituales antiguos como en contextos bélicos. Hoy en día, su uso se extiende a múltiples géneros, mostrando su adaptación a diferentes culturas y estilos (Montagu, 2007).

2.1.3. Instrumentos de Percusión.

Producen sonido al ser golpeados o agitados. Ejemplos son el tambor, el xilófono y la marimba. Este grupo produce sonido al ser golpeado, sacudido o frotado. Ejemplos son el tambor, el xilófono y la marimba. La percusión es uno de los tipos de instrumentos más antiguos y universales, presente en todas las culturas desde tiempos prehistóricos (Blades, 1992).

Además de marcar el ritmo, la percusión también se utiliza con fines melódicos y armónicos, especialmente en instrumentos afinados. Su diversidad refleja la creatividad humana en la construcción de objetos musicales a partir de materiales naturales y modernos (Sadie, 2001).

2.1.4. Instrumentos Electrónicos.

Utilizan tecnología para crear y manipular sonidos, como los sintetizadores y las cajas de ritmos. Con el desarrollo tecnológico del siglo XX surgieron los instrumentos electrónicos, como los sintetizadores y las cajas de ritmos. Estos permiten manipular y crear sonidos de manera artificial, ampliando las posibilidades sonoras de manera casi ilimitada (Holmes, 2002).

Actualmente, los instrumentos electrónicos son fundamentales en géneros como la música electrónica, el pop y el cine. Su versatilidad permite la experimentación, la mezcla de estilos y la creación de nuevas formas de producción musical (Griffiths, 2010).

Dibuja instrumentos musicales:

SESIÓN 09: Práctica Instrumental y Vocal.

1. Práctica Instrumental y Vocal con Repertorio Musical:

La práctica instrumental y vocal es esencial para desarrollar habilidades técnicas, expresivas y artísticas en la interpretación musical. Implica trabajar en diferentes obras musicales, lo que permite a los músicos explorar diversos géneros y estilos, mejorar su interpretación y ampliar su conocimiento musical. La práctica regular y enfocada ayuda a los músicos a perfeccionar su técnica, expandir su repertorio y alcanzar un mayor nivel de dominio musical.

1.1. Concepto de Práctica Musical

La práctica musical, tanto instrumental como vocal, es un proceso sistemático y planificado que permite el desarrollo progresivo de habilidades técnicas, expresivas y cognitivas en el intérprete. Esta práctica involucra la repetición consciente, la autocrítica y la aplicación de estrategias de estudio para lograr una ejecución precisa y significativa (Hallam, 2010).

1.2. Importancia de la Técnica Instrumental y Vocal

El entrenamiento técnico es la base para el control del instrumento o la voz. Incluye aspectos como digitación, respiración, articulación, postura corporal y control del timbre. Sin una base técnica sólida, la interpretación musical carece de consistencia y expresividad (Davidson & Faulkner, 2012).

1.3. Desarrollo de la Expresividad Musical

La expresividad permite que el intérprete trascienda la ejecución mecánica para comunicar emociones e ideas. Esto requiere un dominio del fraseo, la dinámica y el uso intencional de pausas, matices y variaciones de intensidad (Lehmann, Sloboda & Woody, 2007).

1.4. Práctica del Repertorio Musical

El repertorio constituye el conjunto de obras que un músico estudia e interpreta. Trabajar con diferentes géneros —clásico, folclórico, popular o contemporáneo— fomenta la versatilidad del intérprete y enriquece su cultura musical (Hallam, 2010).

Ejercicio 1 (Instrumental y vocal):

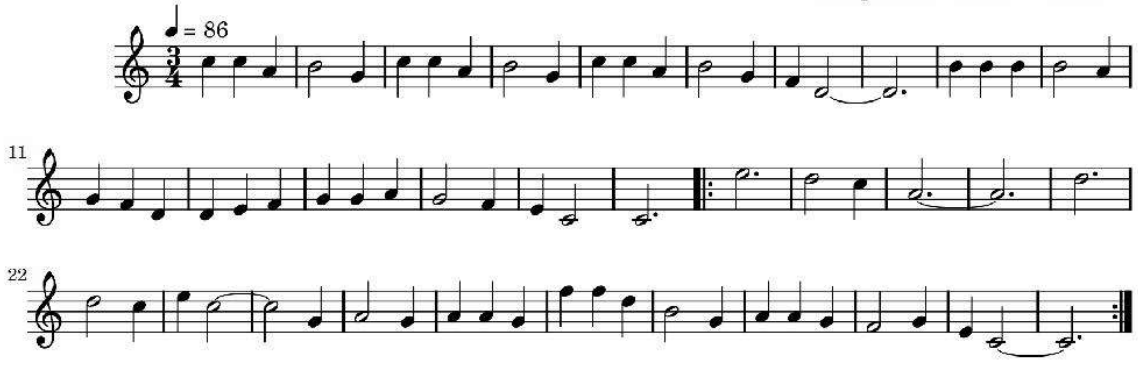
Selecciona un fragmento breve de una canción o pieza instrumental y practícalo durante 10 minutos diarios. Evalúa tu progreso en afinación, ritmo y expresión al final de la semana, grabando tu interpretación para autoevaluación.

Cielito Lindo

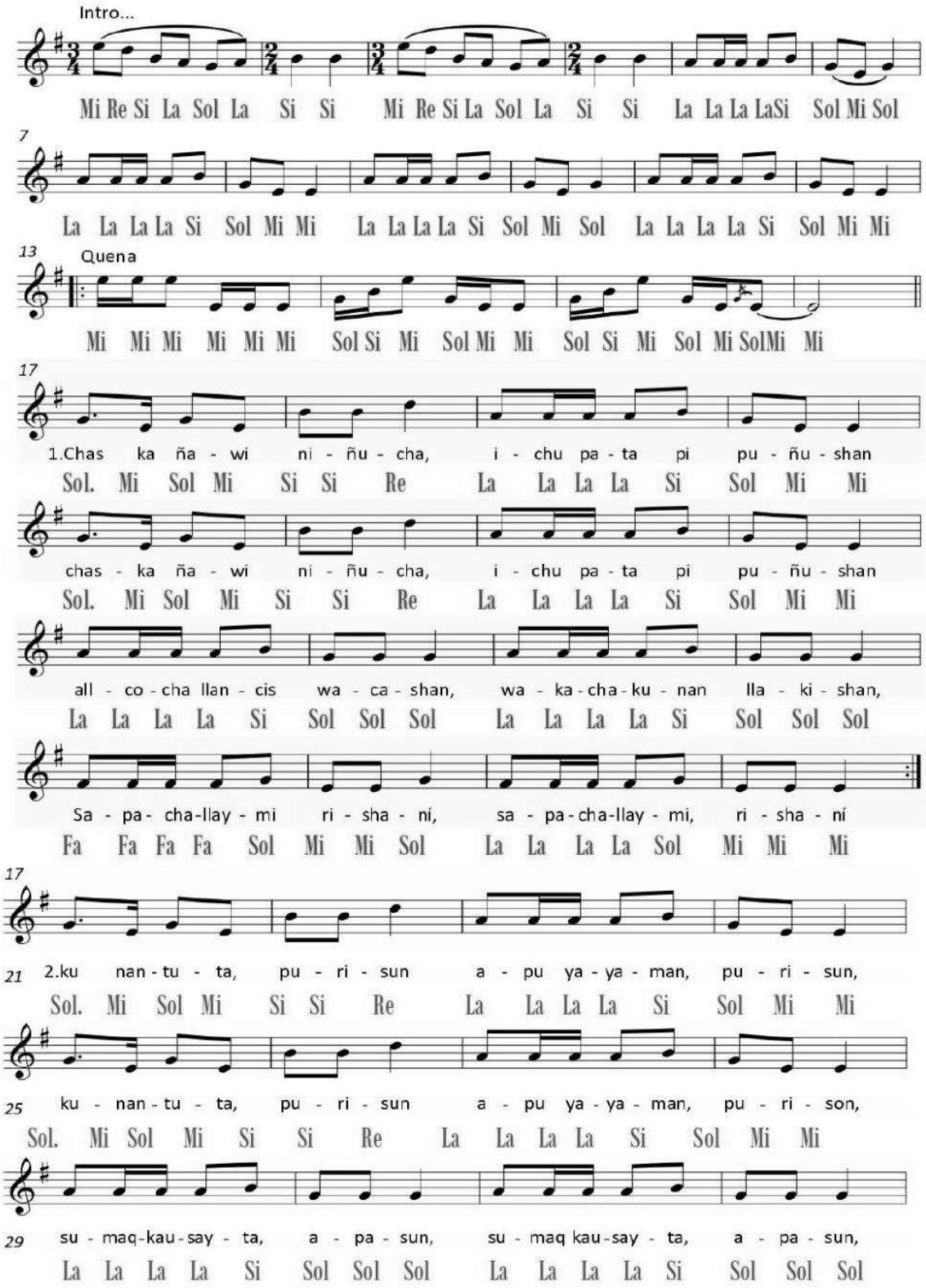
Para flauta dulce soprano

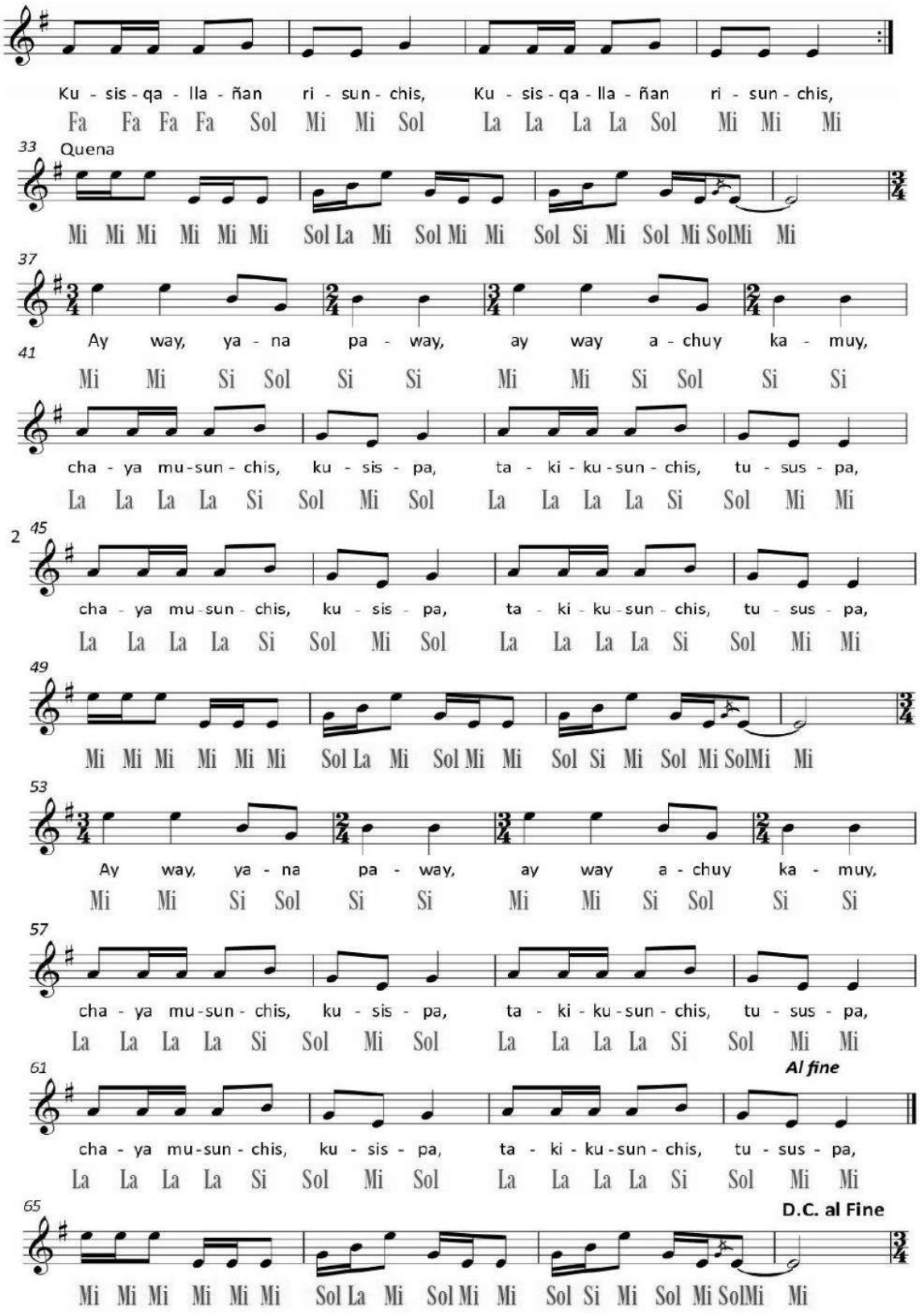
Tradicional mexicano

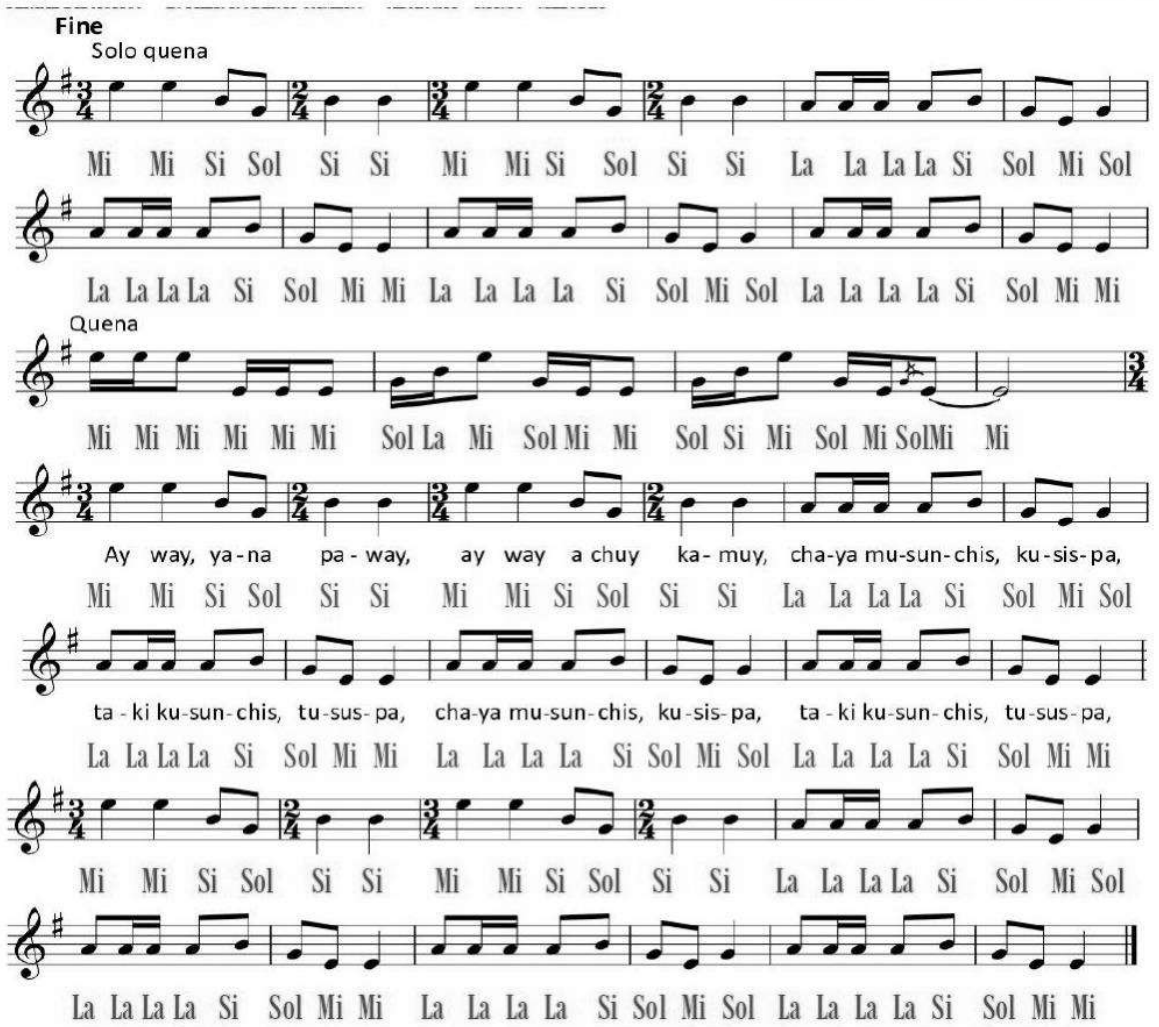
Adaptación: Oscar Mamani P.



CHASKA ÑAWI NIÑUCHA




Ku - sis - qa - lla - ñan ri - sun - chis, Ku - sis - qa - lla - ñan ri - sun - chis,
Fa Fa Fa Fa Sol Mi Mi Sol La La La La Sol Mi Mi Mi
33 Quena
Mi Mi Mi Mi Mi Mi Sol La Mi Sol Mi Mi Sol Si Mi Sol Mi SolMi Mi
37
Ay way, ya - na pa - way, ay way a - chuy ka - muy,
41
Mi Mi Si Sol Si Si Mi Mi Si Sol Si Si
cha - ya mu - sun - chis, ku - sis - pa, ta - ki - ku - sun - chis, tu - sus - pa,
La La La La Si Sol Mi Sol La La La La Si Sol Mi Mi
2 45
cha - ya mu - sun - chis, ku - sis - pa, ta - ki - ku - sun - chis, tu - sus - pa,
La La La La Si Sol Mi Sol La La La La Si Sol Mi Mi
49
Mi Mi Mi Mi Mi Mi Sol La Mi Sol Mi Mi Sol Si Mi Sol Mi SolMi Mi
53
Ay way, ya - na pa - way, ay way a - chuy ka - muy,
Mi Mi Si Sol Si Si Mi Mi Si Sol Si Si
57
cha - ya mu - sun - chis, ku - sis - pa, ta - ki - ku - sun - chis, tu - sus - pa,
La La La La Si Sol Mi Sol La La La La Si Sol Mi Mi
61
Al fine
cha - ya mu - sun - chis, ku - sis - pa, ta - ki - ku - sun - chis, tu - sus - pa,
La La La La Si Sol Mi Sol La La La La Si Sol Mi Mi
65
D.C. al Fine
Mi Mi Mi Mi Mi Mi Sol La Mi Sol Mi Mi Sol Si Mi Sol Mi SolMi Mi



2. Selección y Ejecución de Obras.

La selección de obras musicales es un proceso en el que los músicos eligen piezas que se adapten a su nivel de habilidad y estilo musical. Una vez seleccionadas, se procede a la ejecución de estas obras, lo que implica interpretar la música de manera técnica y expresiva. Durante la ejecución, los músicos deben prestar atención a aspectos como la afinación, el ritmo, la dinámica y la expresión emocional, buscando transmitir la intención del compositor y conectar con el público.

2.1. Proceso de Selección de Obras Musicales

La selección de obras depende del nivel técnico, los intereses artísticos y los objetivos pedagógicos del intérprete. Elegir obras adecuadas evita frustración y favorece el desarrollo progresivo (Jørgensen, 2004).

2.2. Criterios de Selección

- **Nivel de dificultad:** Las obras deben desafiar, pero no superar, las capacidades actuales del músico.
- **Variedad estilística:** Trabajar obras de distintos géneros expande la comprensión musical.

- **Objetivo interpretativo:** La pieza debe permitir el desarrollo de aspectos técnicos o expresivos específicos (McPherson & Renwick, 2011).

2.3. Ejecución Técnica y Expresiva

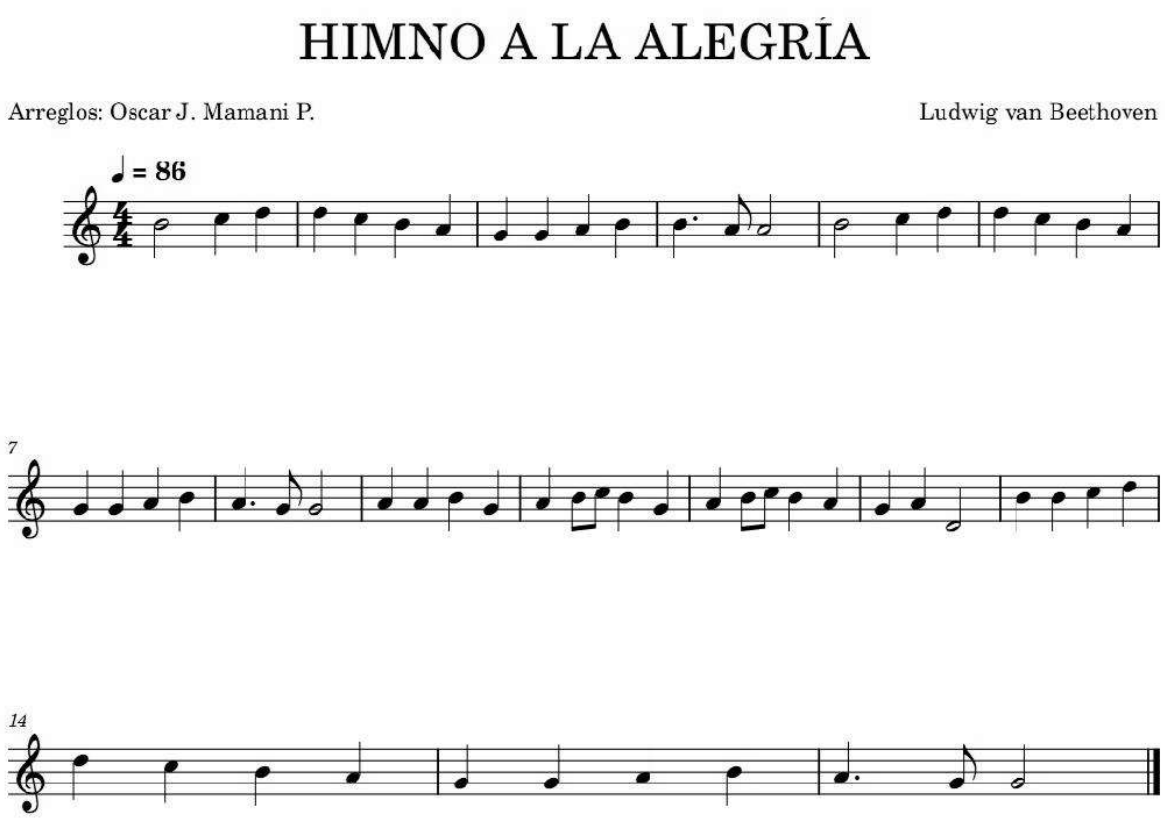
La ejecución implica transformar los símbolos escritos en sonido con precisión rítmica, afinación y control dinámico. Además, el intérprete debe transmitir la intención del compositor y generar una experiencia estética en el oyente (Sloboda, 2005).

2.4. Conexión con el Público

El músico, al ejecutar una obra, no solo reproduce notas, sino que busca generar comunicación estética y emocional. Este aspecto de la interpretación artística convierte la música en un medio de interacción social y cultural (Davidson & Faulkner, 2012).

Ejercicio 2 (Selección y ejecución):

Elige una obra corta de tu repertorio y prepara una interpretación en clase. Presta atención a la afinación, al control del tempo y a la expresividad. Posteriormente, explica a tus compañeros por qué elegiste esa obra y qué emociones intentaste transmitir.

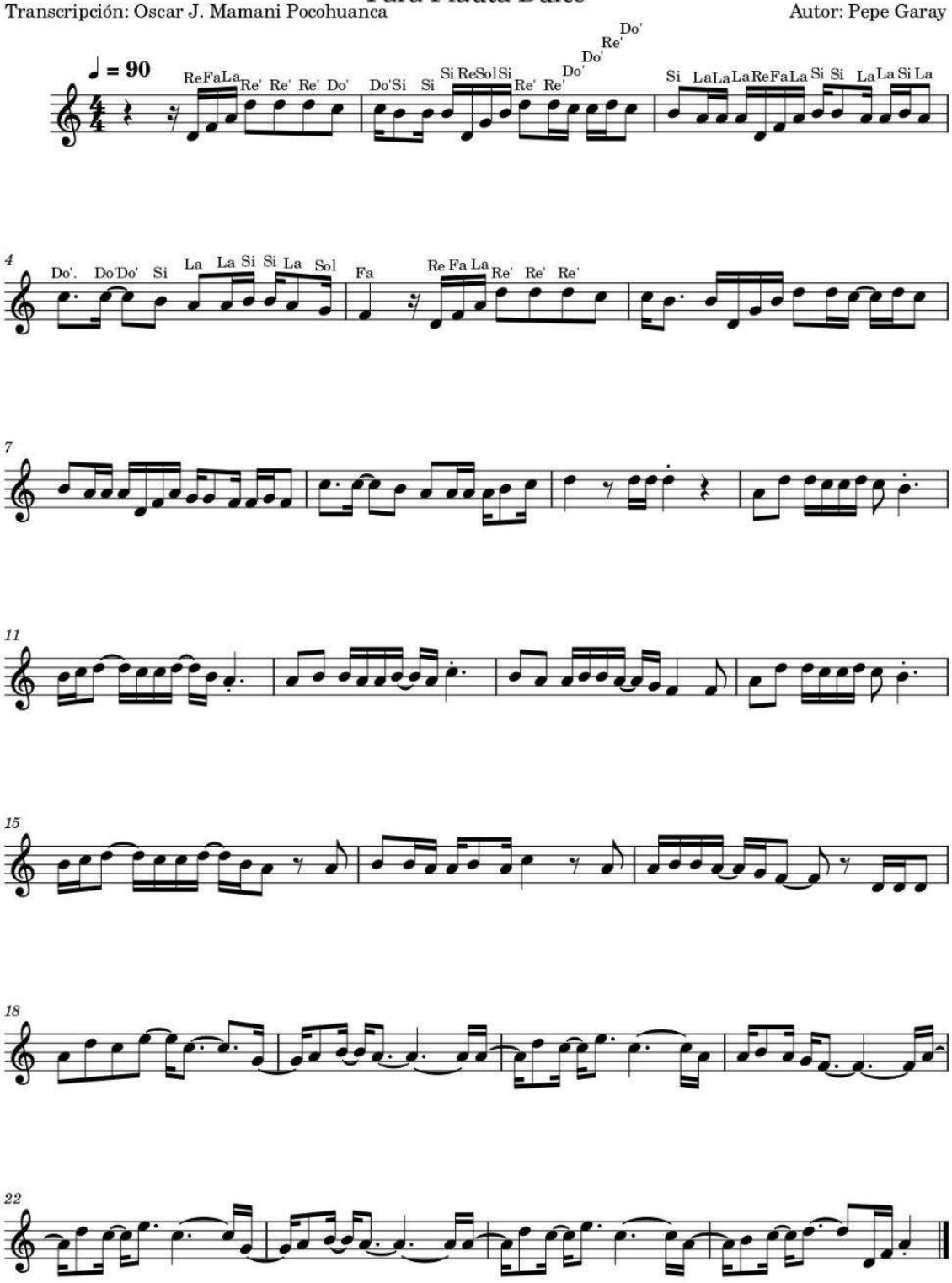


Si Vienes a Mi Abancay

Para Flauta Dulce

Transcripción: Oscar J. Mamani Pocohuanca

Autor: Pepe Garay



SESIÓN 10: Repertorio Musical: Selección y Ejecución de Obras.

1. REPERTORIO MUSICAL

El repertorio musical se refiere al conjunto de obras o piezas musicales que un músico, conjunto o género particular está preparado para interpretar o ejecutar. Es la selección de composiciones que forman parte del repertorio de un intérprete, grupo musical, orquesta, coro o cualquier otro conjunto musical.

Aquí hay algunos aspectos importantes relacionados con el repertorio musical:

1.1. **Selección del repertorio**: La selección del repertorio depende de varios factores, como el estilo musical preferido, las habilidades técnicas y musicales del intérprete o conjunto, el contexto de la presentación y las preferencias del público objetivo.

1.2. **Diversidad del repertorio**: Es común que los músicos busquen una diversidad en su repertorio, incluyendo obras de diferentes géneros, estilos y períodos. Esto les permite explorar y apreciar una amplia gama de expresiones musicales y adaptarse a diferentes audiencias y contextos.

1.3. **Desarrollo del repertorio**: Los músicos y conjuntos suelen trabajar en la construcción y expansión de su repertorio a lo largo de su carrera. Esto implica el estudio y la práctica de nuevas obras, así como la revisión y mejora de las piezas ya conocidas.

1.4. **Programación del repertorio**: Se refiere a la selección y organización de las obras musicales que se interpretarán en un concierto o presentación en vivo. Los directores de orquesta, músicos y curadores de festivales deben considerar cuidadosamente el equilibrio y la coherencia del repertorio para crear una experiencia musical atractiva y significativa para el público.

1.5. **Expansión del repertorio**: A lo largo de la historia de la música, nuevos compositores y obras se van incorporando al repertorio. Los músicos y conjuntos también pueden contribuir a la expansión del repertorio mediante la creación y estreno de nuevas composiciones, así como la reinterpretación de obras clásicas desde una perspectiva contemporánea.

La ejecución de las obras dentro del repertorio implica la interpretación musical, que es el proceso mediante el cual un músico da vida y expresión a una pieza musical, transmitiendo su significado y emociones al público. Esto requiere una combinación de habilidades técnicas, comprensión musical, expresividad y conexión emocional con la obra interpretada.

PEGUE EN EL ESPACIO SU PARTITURA PREFERIDA:

LENGUAJES ESCÉNICOS – TEATRO QUINTO GRADO DE SECUNDARIA

SESIÓN 01: Explorando el Mundo del Teatro

1. LENGUAJES ESCÉNICOS – TEATRO.

El teatro es una forma de arte escénico que utiliza una combinación de lenguajes expresivos, incluyendo elementos visuales, auditivos y corporales, para contar historias y representar personajes en un espacio escénico. Los lenguajes escénicos en el teatro se articulan mediante la interacción entre texto, cuerpo, espacio, tiempo y público, creando una experiencia estética única. Esto incluye el uso del lenguaje verbal (diálogos y textos) y el lenguaje no verbal (gestos, expresiones faciales y movimientos corporales). El teatro es una manifestación artística que integra múltiples lenguajes expresivos para construir significados y emociones en escena, tales como el lenguaje verbal, corporal, sonoro, visual y simbólico (Pavis, 2015). Estos lenguajes se articulan en una relación dinámica entre el actor, el espacio escénico, el tiempo dramático y el espectador, generando una experiencia estética viva y efímera. El teatro no se limita al texto escrito, sino que se concreta en la acción escénica, donde el cuerpo del actor se convierte en un instrumento de comunicación cargado de emociones, intenciones y significaciones. Los lenguajes escénicos permiten construir mundos ficcionales mediante recursos como la palabra dramatúrgica, la expresión corporal, la escenografía, la iluminación, el sonido y la música. Cada uno de estos elementos cumple una función comunicativa y estética, contribuyendo a la construcción del sentido y a la percepción del espectador. Desde una perspectiva pedagógica, comprender los lenguajes escénicos ayuda a los estudiantes a analizar y crear propuestas artísticas más integrales y conscientes de la relación entre forma, contenido y contexto (Barba & Savarese, 2012).

2. APRECIACIÓN TEATRAL.

La apreciación teatral se refiere a la capacidad de disfrutar, comprender y valorar las obras teatrales en un nivel más profundo. Implica el análisis y la contextualización de las obras dentro de su entorno social, histórico y cultural. Los espectadores desarrollan habilidades para percibir y disfrutar de la interpretación de los actores, la dirección, la escenografía, la iluminación y otros elementos técnicos y artísticos que conforman una producción teatral. La apreciación teatral es un proceso cognitivo, emocional y crítico que permite valorar una obra más allá del entretenimiento, comprendiendo sus componentes estéticos, simbólicos y contextuales. Requiere desarrollar habilidades de observación, análisis, interpretación y sensibilidad artística. Los espectadores aprenden a percibir la coherencia entre la actuación, el texto, la dirección, la escenografía, el vestuario, la música y la iluminación como partes de un todo escénico (Grotowski, 2009). Desde el ámbito pedagógico, la apreciación teatral fomenta el pensamiento crítico, la empatía y la formación de espectadores activos y reflexivos. Involucra contextualizar la obra dentro de su entorno histórico, social y cultural, permitiendo al espectador comprender el mensaje del autor y su relevancia en la realidad actual. La apreciación no es pasiva; implica diálogo, reflexión y construcción de significado colectivo (Dubatti, 2018).

3. CREACIÓN TEATRAL.

La creación teatral involucra el proceso de desarrollar una obra teatral, desde la escritura del texto hasta la puesta en escena. Esto incluye la construcción de personajes, el diseño de escenografía, la dirección y la actuación. La creación teatral es un proceso colaborativo que puede involucrar a dramaturgos, directores, actores y diseñadores, todos trabajando juntos para dar vida a una narrativa en el escenario. La creación teatral es un proceso colectivo y creativo que comprende la escritura dramatúrgica, la construcción de personajes, la dirección escénica, el diseño visual y sonoro, y la interpretación actoral.

Este proceso no siempre parte de un texto, ya que puede surgir del cuerpo, la improvisación o la exploración sensorial, especialmente en modelos contemporáneos como el teatro físico o el teatro de creación colectiva (Brook, 2014). Cada participante aporta su perspectiva para construir una narrativa viva que se materializa en el escenario. En el ámbito pedagógico, la creación teatral promueve habilidades socioemocionales como el trabajo colaborativo, la comunicación, la imaginación y la resolución de problemas. A través del ensayo y error, los estudiantes aprenden a tomar decisiones estéticas y a reflexionar críticamente sobre los mensajes que desean transmitir al público. La creación se convierte así en una experiencia formativa integral, donde el proceso es tan importante como el resultado final (Boal, 2013).

3.1. La percepción

La percepción en el contexto teatral se refiere a la capacidad de observar y captar los elementos visuales, auditivos y sensoriales presentes en una obra teatral. Esto implica una atención a los detalles, la capacidad de escuchar y apreciar la composición visual y estética en la escenografía y el vestuario. La percepción es fundamental para la apreciación estética y permite a los espectadores experimentar y conectar más profundamente con la propuesta artística. La percepción teatral es la capacidad de captar e interpretar los estímulos visuales, auditivos y emocionales que se presentan en escena. Implica no solo ver y escuchar, sino significar lo observado a partir de la sensibilidad, experiencia y contexto del espectador (Fischer-Lichte, 2008). A través de la percepción, el público descifra gestos, silencios, ritmos, colores y sonidos que componen el tejido estético de la obra. En educación teatral, desarrollar la percepción es fundamental porque permite a los estudiantes comprender la escena de manera más profunda, reconocer intenciones, simbolismos y la coherencia de los lenguajes escénicos. Además, potencia la empatía al conectar emocionalmente con las acciones y conflictos representados. La percepción activa convierte al espectador en un co-creador del sentido de la obra (Lehmann, 2015).

4. Origen de los lenguajes escénicos – Teatro

Los lenguajes escénicos en el teatro tienen sus raíces en las tradiciones culturales y artísticas de diversas civilizaciones a lo largo de la historia. El teatro ha evolucionado desde rituales y ceremonias antiguas hasta convertirse en una forma de expresión artística compleja que combina diversos elementos. Esta evolución ha sido influenciada por factores sociales, políticos y culturales, dando lugar a diferentes estilos y géneros teatrales a lo largo del tiempo. Los lenguajes escénicos tienen su origen en rituales religiosos, ceremonias míticas y celebraciones comunitarias de civilizaciones antiguas como Grecia, Egipto, India y China. En estas prácticas, el cuerpo, la música, la palabra y el espacio se integraban para comunicar historias sagradas o mitológicas. Con el tiempo, estas expresiones evolucionaron hacia formas teatrales más estructuradas, como la tragedia y comedia griegas, que introdujeron elementos como el texto dramático, la máscara y el coro (Schechner, 2013). Con el desarrollo histórico, el teatro incorporó nuevas formas expresivas influenciadas por cambios sociales, filosóficos y tecnológicos. Durante la Edad Media, el teatro litúrgico se convirtió en teatro profano; en el Renacimiento surgieron la perspectiva escénica y el teatro italiano; en la modernidad se agregaron el realismo, simbolismo, expresionismo y posteriormente el teatro épico y posdramático. Cada época aportó transformaciones a los lenguajes escénicos, enriqueciendo su complejidad y diversidad (Carlson, 2016).

……..
……..
……..

EJERCICIOS DE GESTOS:

🎭 Ejercicio Teatral: "El gesto habla"

Objetivo del ejercicio: Desarrollar la capacidad de comunicación no verbal a través de gestos y expresiones corporales, reconociendo que el cuerpo puede transmitir emociones, ideas y situaciones sin necesidad de palabras.

1. Introducción (5 minutos)

El docente explica brevemente que en el teatro no todo se expresa con palabras; el **lenguaje corporal y los gestos** son fundamentales para transmitir emociones y construir personajes (Barba & Savarese, 2012). Se menciona que un buen actor debe dominar su cuerpo tanto como su voz.

2. Calentamiento Corporal Breve (5 minutos)

- Movimientos de cuello, hombros, brazos y cadera.
- Respiración profunda y relajación de músculos faciales.

3. Actividad Principal: "Emoción en silencio" (25 minutos)

a. Individual (10 minutos): Cada estudiante piensa en una emoción o situación cotidiana (ej. alegría por recibir una noticia, miedo al estar solo, enojo por una injusticia).

- La representa usando **solo gestos, postura y expresión facial**.
- No se permiten palabras ni sonidos.
- Tienen 20 segundos para ejecutar su gesto frente al grupo.

b. Observación y apreciación (5 minutos): Los compañeros deben adivinar la emoción o situación representada.

Luego, responden preguntas breves:

- ¿Qué gesto fue más claro?
- ¿Qué parte del cuerpo transmitió más la emoción (manos, rostro, postura)?

c. Trabajo en parejas (10 minutos): En duplas, los estudiantes representan una mini escena sin palabras, que contenga un conflicto o interacción clara. Ejemplos:

- *Un amigo consuela a otro triste.*
- *Discusión por algo perdido.*
- *Encuentro inesperado con alguien que no querías ver.*
- La escena dura entre 30 y 45 segundos.

4. Cierre y reflexión (5 minutos)

Se reflexiona en grupo sobre preguntas como:

- ¿Fue fácil comunicar solo con gestos?
- ¿El lenguaje corporal puede decir más que las palabras?
- ¿Cómo se relaciona este ejercicio con el teatro como medio de expresión y transformación social?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

SESIÓN 02: El Arte Dramático en los Medios de Comunicación

1. Los medios de comunicación.

Los medios de comunicación son instrumentos esenciales para transmitir información, ideas y valores dentro de una sociedad. No solo cumplen una función informativa, sino también educativa, cultural y socializadora (McQuail, 2010). En la actualidad, su influencia es determinante en la construcción de opiniones, creencias y comportamientos, especialmente en niños y jóvenes. En el contexto peruano, la **Constitución Política del Perú (1993)** establece que los medios de comunicación social deben colaborar con el Estado en la educación, la formación moral y cultural de la ciudadanía (Art. 14). Esto demuestra que su rol no se limita al entretenimiento, sino que implica responsabilidad ética y formativa.

2. Lenguajes Escénicos (teatro) en los medios de comunicación.

El arte dramático en los medios de comunicación puede desempeñar un papel crucial en la representación y cuidado del planeta. El teatro, como lenguaje escénico, ha encontrado en los medios de comunicación —televisión, radio, cine, plataformas digitales— una vía para llegar a públicos masivos. El arte dramático se convierte así en un medio de reflexión, crítica social y sensibilización. A través de narrativas visuales y escénicas, el arte dramático puede:

2.1. Concienciación:

Utilizar dramatizaciones para abordar problemas ambientales, como el cambio climático, la deforestación y la contaminación. Esto puede ayudar a sensibilizar al público sobre la urgencia de estos temas. Las dramatizaciones transmitidas por medios de comunicación pueden presentar historias sobre el cambio climático, la contaminación o la deforestación, generando conciencia colectiva sobre la crisis ambiental (Boal, 2002).

2.2. Educación:

Proporcionar información sobre prácticas sostenibles y la importancia de cuidar el medio ambiente. Las obras pueden incluir elementos educativos que informen a la audiencia sobre cómo pueden contribuir a la conservación. El teatro en medios se convierte en un recurso pedagógico capaz de transmitir conocimientos de forma artística y significativa, promoviendo actitudes responsables frente al entorno natural y social (Fischer-Lichte, 2014).

2.3. Empatía y valores:

Fomentar la empatía hacia la naturaleza y otras formas de vida. Al contar historias que humanizan la experiencia de la fauna y flora, el arte dramático puede motivar a las personas a actuar en defensa del medio ambiente. Al representar vivencias humanas o de la naturaleza personificada, se despierta la empatía hacia otros seres vivos, fomentando valores como la solidaridad, el respeto y el compromiso ambiental.

2.4. Diálogo y participación:

Crear un espacio para el diálogo sobre temas ambientales, permitiendo que diferentes voces y perspectivas se escuchen y se discutan. Esto puede incluir la representación de comunidades afectadas por problemas ambientales y sus luchas. El teatro abre espacios para el diálogo intercultural y democrático. A través de los medios, se visibilizan voces diversas, incluidas comunidades afectadas por problemáticas ambientales o sociales.

2.5. Inspiración:

Motivar a la acción a través de historias de éxito y cambio positivo. Las representaciones pueden mostrar cómo las personas y comunidades han logrado hacer una diferencia en la protección del medio ambiente. Historias de personajes que enfrentan conflictos y los resuelven mediante acciones positivas inspiran al espectador a actuar en favor del bien común y el cuidado del planeta.

3. Aporte del teatro y los medios a la educación en medios (educación mediática)

La educación mediática busca que los estudiantes no solo consuman información, sino que la analicen, interpreten y produzcan de forma crítica. El teatro, integrado a los medios de comunicación, aporta a esta formación a través de:

- **Análisis crítico de narrativas audiovisuales**: los estudiantes aprenden a identificar mensajes explícitos e implícitos.
- **Producción creativa**: la creación de guiones teatrales para radio, televisión o redes sociales promueve competencias comunicativas.
- **Formación ética y ciudadana**: se reflexiona sobre el uso responsable de la información y la libertad de expresión, en concordancia con el artículo 2 y 14 de la Constitución del Perú, que garantizan la libertad de información y el rol educativo de los medios.
-

Cuestionario: Arte dramático, medios de comunicación y cuidado del planeta **1. ¿Qué función principal cumplen los medios de comunicación según la Constitución del Perú (Art. 14)?** a) Generar ingresos económicos b) Difundir entretenimiento c) Promocionar productos comerciales d) Colaborar con la educación y formación moral y cultural **2. ¿Qué es el arte dramático en los medios?** a) Solo actuaciones en teatros presenciales b) Representaciones teatrales difundidas por medios como radio, TV o redes c) Bailes tradicionales d) Noticias dramatizadas exclusivamente **3. ¿Cuál es un objetivo del teatro ambiental?** a) Sensibilizar al público sobre el cuidado del planeta b) Reemplazar la educación escolar c) Promover el consumo de productos d) Crear música sobre el clima **4. ¿Qué medio de comunicación permite difundir dramatizaciones solo con voz?** a) Televisión b) Redes sociales c) Radio o podcast d) Teatro presencial **5. ¿Qué elemento es parte de una escena teatral?** a) Noticia y titular b) Cámara y micrófono c) Iluminación natural únicamente d) Personajes, conflicto y diálogos	**6. ¿Qué característica distingue a los medios masivos?** a) Solo informan al gobierno b) Llegan a grandes cantidades de personas c) No tienen influencia en la sociedad d) Solo transmiten contenido artístico **7. ¿Qué recurso expresa emociones en el teatro?** a) Voz, gestos y lenguaje corporal b) Solo el libreto escrito c) Música grabada d) Iluminación del escenario **8. ¿Qué relación existe entre teatro y educación ambiental?** a) No tienen vínculo b) Solo entretiene c) El teatro transmite valores y conciencia ecológica a través de historias d) Solo sirve para concursos escolares **9. ¿Qué mensaje puede transmitir una dramatización en medios sobre el planeta?** a) Compra de productos b) Ficción sin sentido c) Humor sin reflexión d) Protección de la naturaleza y acciones sostenibles **10. ¿Cuál es el rol de los estudiantes al crear una escena teatral?** a) Solo observar b) Ser creadores activos: escribir, actuar, reflexionar y comunicar un mensaje c) Memorizar leyes d) Repetir noticias del medio

C	A	M	O	I	W	N	L	T	H	R	I	D	A	A
O	M	V	E	H	R	O	L	W	A	P	R	T	E	F
N	T	N	C	U	E	O	A	T	D	K	E	C	C	L
C	E	O	U	A	G	I	E	T	L	N	C	O	U	A
I	N	F	B	M	D	O	C	I	A	M	T	M	L	I
E	U	R	O	C	S	P	N	L	T	E	L	U	T	C
N	R	B	A	T	C	E	P	S	N	N	B	N	U	O
C	I	N	D	C	R	L	T	E	E	S	A	I	R	S
I	E	H	W	N	E	R	I	D	I	A	A	C	A	A
A	E	S	B	D	T	N	H	R	B	J	E	A	S	I
E	M	I	Z	O	C	P	A	E	M	E	T	C	O	G
C	M	O	E	Y	N	S	Z	V	A	E	D	I	S	R
O	V	P	T	U	R	E	N	A	O	S	I	O	T	U
L	L	A	S	E	W	C	O	I	R	C	F	N	E	T
O	I	P	E	H	D	N	T	T	T	E	S	E	N	A
G	R	W	O	C	F	V	I	A	A	N	M	T	I	M
I	O	R	C	A	E	P	M	P	E	I	V	I	B	A
C	C	U	A	L	R	P	O	M	T	C	G	C	L	R
A	T	A	E	R	N	O	L	E	A	O	S	A	E	D
U	S	O	I	D	E	M	Y	E	T	R	A	H	T	N
A	C	I	T	A	M	A	R	D	N	O	I	C	C	A

TEATRO Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

Conciencia ecológica
Teatro ambiental
Arte y medios
Voz del planeta
Acción dramática
Comunicación ética
Empatía verde
Mensaje escénico
Dramaturgia social
Cultura sostenible

SESIÓN 03: El Teatro en el Entorno Peruano y Latinoamericano

1. EL TEATRO PERUANO Y LATINOAMERICANO.

El teatro peruano y latinoamericano constituye un **espacio de resistencia, memoria y creación colectiva**, donde confluyen las expresiones culturales originarias con las influencias coloniales y contemporáneas. Desde sus orígenes, las **manifestaciones teatrales precolombinas** —como las danzas rituales, los mitos dramatizados y las representaciones en las festividades agrícolas— cumplían funciones sociales y religiosas, integrando música, movimiento y narración como medios de transmisión de conocimientos ancestrales (Milla Batres, 2001). Con la colonización, el teatro europeo introdujo nuevas estructuras dramáticas, como los **autos sacramentales** y las **comedias religiosas**, utilizadas por la Iglesia como herramientas de evangelización y control cultural (Rama, 1982). Sin embargo, las comunidades indígenas y afrodescendientes resemantizaron estas formas, incorporando su cosmovisión y su lengua, dando lugar a una teatralidad híbrida, profundamente latinoamericana.

Durante el siglo XIX, con los procesos de independencia, el teatro asumió un papel pedagógico y político: sirvió para **construir la identidad nacional**, representar las luchas por la libertad y denunciar las injusticias sociales. En el siglo XX, movimientos como el **teatro popular**, el **teatro campesino** y el **teatro del oprimido**, impulsado por Augusto Boal, resignificaron la práctica teatral como herramienta de concientización y transformación social (Boal, 1979).

En la actualidad, el teatro peruano y latinoamericano es un espacio de **pluralidad estética y temática**, que combina lo tradicional y lo contemporáneo, lo político y lo poético. Las dramaturgias emergentes exploran la memoria histórica, el género, la migración, la interculturalidad y la resistencia frente a la globalización. Así, el teatro continúa siendo una **pedagogía viva**, que forma sujetos críticos y promueve el diálogo social desde el arte (Dubatti, 2010).

2. EL TEATRO PERUANO.

El **teatro peruano** se ha desarrollado como una síntesis de tradiciones culturales milenarias y aportes modernos, reflejando las tensiones y diversidades del país. En las culturas prehispánicas, las representaciones teatrales estaban vinculadas a **rituales agrícolas, mitológicos y religiosos**, donde el arte escénico se entendía como una forma de comunicación con lo sagrado (Flores Galindo, 1994).

Durante el periodo virreinal, el teatro fue utilizado como medio de **catequesis y adoctrinamiento**, pero también como un espacio de resistencia simbólica. En los pueblos andinos, surgieron expresiones sincréticas como las **"fiestas patronales teatralizadas"** y las **"escenificaciones de la conquista"**, donde las comunidades reinterpretaron los relatos coloniales desde su perspectiva cultural (Mendoza, 2003).

En el siglo XX, el teatro peruano experimentó una **renovación estética y temática**, influido por la búsqueda de una dramaturgia nacional. Autores como **Sebastián Salazar Bondy**, **Julio Ramón Ribeyro** y **Gregorio Martínez** incorporaron en sus obras problemáticas urbanas y existenciales. En paralelo, grupos como **Yuyachkani** y **Cuatrotablas** reivindicaron el teatro como **espacio de memoria y acción social**, fusionando técnicas tradicionales con propuestas contemporáneas y participativas (Yuyachkani, 2006).

En la educación artística, el teatro peruano es una herramienta didáctica para **fortalecer la identidad cultural, promover la empatía y fomentar la expresión creativa**. Su enseñanza permite articular la historia, el lenguaje y la corporalidad, ofreciendo al estudiante una experiencia estética y reflexiva sobre su contexto (Ministerio de Educación del Perú, 2016).

3. EL TEATRO LATINOAMERICANO.

El **teatro latinoamericano** es una manifestación dinámica que articula los procesos históricos, políticos y culturales del continente. Desde las representaciones coloniales hasta las vanguardias del siglo XX, ha sido una forma de **expresión de las luchas populares y de la búsqueda de autonomía cultural** (Rama, 1982).
Durante el siglo XX, los movimientos teatrales latinoamericanos se consolidaron como proyectos de transformación social. En Brasil, **Augusto Boal** desarrolló el **Teatro del Oprimido**, una metodología participativa que convierte al espectador en "espect-actor", promoviendo la reflexión crítica y la acción política (Boal, 1979). En México, el teatro rural y comunitario impulsó la educación popular; en Chile y Argentina, el teatro independiente resistió las dictaduras y la censura mediante alegorías simbólicas y dramaturgias de denuncia (Dubatti, 2010).

El teatro latinoamericano contemporáneo se caracteriza por su **diversidad estética**, donde coexisten el teatro documental, el teatro de la memoria, las dramaturgias decoloniales y las experiencias interculturales. Además, el teatro comunitario y pedagógico ha adquirido un rol esencial en la **formación ciudadana y artística**, favoreciendo la construcción de identidad y el pensamiento crítico (Pavis, 2012).
Así, el teatro latinoamericano no solo representa la realidad, sino que la **transforma y reimagina**, ofreciendo una visión humanista del arte como herramienta de emancipación, educación y justicia social.

ELABORE UN RESUMEN SOBRE EL TEATRO PERUANO Y LATINOAMERICANO

SESIÓN 04: Elementos Técnicos de la Producción Teatral

1. Elementos Técnicos de la Producción Teatral.

Los elementos técnicos de la producción teatral son fundamentales para la creación y representación de una obra de teatro. Estos elementos abarcan aspectos prácticos y técnicos que contribuyen a la puesta en escena exitosa y crean la atmósfera, la estética y el funcionamiento de la obra. Los elementos técnicos de la producción teatral constituyen la estructura operativa y estética que permite materializar el acontecimiento escénico. Desde una perspectiva pedagógica, comprender estos elementos es indispensable para que los estudiantes reconozcan el teatro como un sistema complejo en el que confluyen lenguajes, tecnologías y procesos colaborativos. La articulación de todos estos componentes posibilita la construcción de significados, la eficacia comunicativa y la experiencia estética del espectador (Pavis, 2016; Feral, 2010). A continuación, se describen algunos de los principales elementos técnicos:

1.1. Texto Dramático:

Es la parte literaria del teatro, que se estructura en torno a la representación. Incluye elementos como el espacio, el tiempo y la acción principal. El texto dramático constituye la base literaria sobre la que se edifica la representación. No solo define la trama, los personajes y los conflictos, sino que también organiza el tiempo, el espacio, la progresión de las acciones y las indicaciones de puesta en escena (Szondi, 2001). En pedagogía teatral, se entiende que el texto no es un "producto final" sino un **material de interpretación**, ya que cada puesta en escena propone nuevas lecturas y resignificaciones (Ubersfeld, 1996). Por ello, el análisis dramatúrgico es clave para que estudiantes y actores comprendan los subtextos, las intenciones y las posibilidades escénicas implícitas en la obra.

1.2. Actores:

Son quienes dan vida a los personajes y su interpretación es crucial para la comunicación de la obra. El actor es el eje del hecho teatral, pues encarna el conflicto dramático y establece la conexión directa con el público. Su trabajo implica el dominio del cuerpo, la voz, la expresividad y la imaginación, así como la capacidad de acción-reacción ante las circunstancias propuestas por la escena (Stanislavski, 2013). En la formación pedagógica del teatro, se promueve que el actor sea un **creador activo**, capaz de tomar decisiones interpretativas basadas en la comprensión profunda del personaje, el contexto y la intención dramatúrgica. La actuación no solo comunica emociones, sino que construye significados en un diálogo constante con el espectador.

1.3. Espacio Teatral:

Es el lugar físico donde se desarrolla la representación. No requiere necesariamente un escenario preparado. El espacio teatral refiere tanto al lugar físico de representación como a la conceptualización del espacio escénico dentro de la obra. Este puede ser un teatro tradicional, un aula, un patio o incluso un espacio urbano, ya que lo fundamental es la relación actor-público (Brook, 2002). A nivel técnico, el espacio condiciona la iluminación, la acústica, el movimiento escénico, la disposición escenográfica y la percepción del espectador. Desde lo pedagógico, se enseña a los estudiantes a **leer, adaptar y habitar el espacio**, reconociendo su potencial simbólico y comunicativo.

1.4. Público:

Su interacción y respuesta son vitales para el éxito del hecho teatral, ya que se busca una conexión emocional entre actores y espectadores. El público es un componente esencial del evento teatral, puesto que su presencia transforma la representación en un

acontecimiento vivo y compartido. La teoría teatral contemporánea sostiene que el teatro es una "copresencia" donde actores y espectadores co-crean sentido mediante la energía, la mirada y la respuesta emocional (Fischer-Lichte, 2011). Por ello, en pedagogía teatral se fomenta la reflexión sobre los modos de recepción, las expectativas culturales del público y la importancia del **feedback emocional y social** en la construcción del hecho artístico.

1.5. Director:

Coordina todos los elementos de la producción y estudia la obra en su totalidad para guiar al elenco en su interpretación. El director es el responsable de la unidad estética y conceptual de la puesta en escena. Su labor consiste en interpretar el texto, guiar a los actores, coordinar los aspectos técnicos y articular el lenguaje escénico para lograr un discurso coherente y significativo (Grotowski, 2002). En la práctica pedagógica, el director es también un mediador creativo que promueve el trabajo colaborativo, fomenta la autonomía del actor y gestiona procesos de investigación escénica.

1.6. Elementos Escénicos:

Incluyen decorados, escenografía, luces, efectos sonoros, entre otros, que ayudan a crear la ilusión de realidad y dan vida al texto dramático. Los elementos escénicos integran la escenografía, la utilería, la vestimenta, la iluminación, el sonido y los efectos técnicos. Su función es construir la atmósfera, apoyar la acción dramática y fortalecer el mundo simbólico de la obra (Barba & Savarese, 2014).

Cada elemento debe responder a una visión estética coherente y al propósito dramatúrgico, evitando el uso decorativo sin función. En la enseñanza del teatro, los estudiantes analizan cómo estos lenguajes visuales y sonoros **dialogan con la actuación** para generar una experiencia sensorial y narrativa completa.

1.7. Personal del Teatro:

Comprende a todos los profesionales que participan en la producción, como escenógrafos, diseñadores de iluminación y sonidistas. Cada uno de estos elementos desempeña un papel crucial en la producción teatral, y su correcta integración es esencial para transmitir el mensaje y las emociones de la obra al público. El personal técnico y artístico es indispensable para la ejecución profesional del espectáculo. Incluye escenógrafos, diseñadores de iluminación, sonidistas, vestuaristas, tramoyistas, productores y asistentes de dirección, entre otros. Su labor requiere organización, conocimiento técnico y capacidad de trabajo en equipo, ya que la puesta en escena depende de la sincronización de múltiples procedimientos (Pavis, 2014). En el ámbito pedagógico, se enfatiza que el teatro es un **proceso colectivo**, donde cada rol es importante para el resultado final.

Conclusión

La producción teatral es un sistema multidimensional en el que convergen lenguajes artísticos, técnicas especializadas y dinámicas humanas de cooperación. Cada elemento técnico no solo cumple una función operativa, sino que incide en la construcción del sentido escénico y en la experiencia del espectador. Desde una mirada pedagógica, comprender estos elementos permite que los estudiantes reconozcan el teatro como un arte total, donde la creatividad, el análisis crítico y la expresividad se integran para producir un acontecimiento significativo.

SESIÓN 05: Lenguaje de Imágenes y Color en el Escenario

1. Lenguaje de Imágenes y Color en el Escenario.

El lenguaje de imágenes en el teatro constituye un sistema semiótico que permite comunicar significados a través de recursos visuales, corporales, sonoros y espaciales. Desde la perspectiva de la pedagogía teatral, este lenguaje no solo actúa como un vehículo expresivo, sino también como una herramienta que favorece el pensamiento crítico, la sensibilidad estética y la construcción de significados compartidos entre actores y espectadores (Zibell, 2018). Este lenguaje se manifiesta en elementos como la expresión facial, el lenguaje corporal, la iluminación, la escenografía, el vestuario, la música y los efectos sonoros, los cuales actúan de manera integrada para generar atmósferas y narrativas. Según Pavis (2019), cada uno de estos componentes funciona como un signo que el público interpreta, construyendo una experiencia escénica sensorial y cognitiva. Así, el teatro se convierte en un espacio educativo donde convergen percepción, emoción y pensamiento. En cuanto al lenguaje del color en el escenario, la teoría del color aplicada al arte dramático destaca que los colores poseen una carga simbólica y emocional que influye directamente en la percepción y en la respuesta afectiva del espectador. Diversos autores señalan que el color permite establecer climas, caracterizar personajes y reforzar la intencionalidad comunicativa de la puesta en escena (Babbage, 2021). En teatro educativo, el uso del color contribuye al desarrollo de competencias interpretativas, creativas y apreciativas, ya que permite a los estudiantes identificar relaciones entre forma, simbolismo y emoción. El color en la escenografía, vestuario e iluminación puede funcionar como indicador del estado emocional de los personajes, del tono dramático de la escena o del simbolismo interno de la obra. Por ejemplo, el rojo puede asociarse con intensidad, pasión o conflicto, mientras que el azul puede evocar calma, profundidad o melancolía. Esta relación simbólica entre color y emoción fortalece la alfabetización visual del estudiante, entendida como la capacidad de interpretar y producir significados a través de imágenes (Dondis, 2017).

1.1. Ejercicio de Lenguaje de Imágenes y Color en el Escenario

Objetivo: Explorar, crear y analizar imágenes visuales a partir del uso del color y los elementos expresivos del teatro, con el fin de desarrollar competencias estéticas, comunicativas y creativas.

Instrucciones:

1.1.1. Selección de un Tema: Elige un tema o concepto para el ejercicio, como "naturaleza", "emoción", "conflicto", etc. Este tema guiará la creación de imágenes.

1.1.2. Creación de Imágenes Visuales:

- En grupos, los participantes deben crear una serie de imágenes que representen el tema seleccionado. Pueden utilizar gestos, posturas y expresiones faciales.
- Cada grupo debe considerar el uso del color en sus imágenes. Por ejemplo, pueden elegir colores que evocan ciertas emociones (rojo para la pasión, azul para la tristeza, etc.).

1.1.3. Incorporación de Elementos Visuales:

- Proporciona a los grupos diferentes elementos visuales, como telas de colores, objetos simbólicos o accesorios. Deben integrar estos elementos en sus imágenes.
- Experimenten con la iluminación para ver cómo los cambios de color pueden alterar la percepción de la imagen.

1.1.4. Presentación: Cada grupo presenta sus imágenes al resto del grupo, explicando el significado detrás de sus elecciones de color y cómo estas contribuyen a la narrativa visual.

1.1.5. Reflexión: Al finalizar, discute cómo el uso del lenguaje de imágenes y color impactó la comunicación de emociones y la narrativa en sus presentaciones.

DISEÑE SU ESCENARIO PREFERIDO:

SESIÓN 06: Apreciación Estética Teatral

1. Apreciación Estética Teatral.

La apreciación estética teatral se refiere a la capacidad de disfrutar, comprender y valorar las obras teatrales en un nivel más profundo. La **apreciación estética teatral** es un proceso complejo que implica la capacidad de **percibir**, **comprender**, **interpretar** y **valorar** una obra teatral desde múltiples dimensiones. No se limita al disfrute sensorial, sino que incorpora la reflexión crítica, el análisis contextual y la comprensión profunda de los lenguajes escénicos. Desde una perspectiva formativa, se considera un proceso esencial para el desarrollo de la sensibilidad artística, el pensamiento crítico y la capacidad de interpretar la diversidad cultural (Bennett, 2018; Pavis, 2016). En educación, la apreciación estética teatral favorece la formación integral, ya que articula habilidades cognitivas, socioemocionales y culturales. Esta apreciación implica varios aspectos:

1.1. Percibe manifestaciones artístico-culturales.

Consiste en usar los sentidos para observar, escuchar, describir y analizar las cualidades visuales, táctiles, sonoras y kinestésicas de diversas manifestaciones artístico-culturales. La capacidad de **percibir manifestaciones artístico-culturales** supone el uso activo y selectivo de los sentidos para reconocer las cualidades visuales, sonoras, táctiles y kinestésicas del hecho teatral. Este proceso va más allá de la simple observación: implica una **atención estética**, es decir, una disposición consciente para captar matices de la puesta en escena, tales como la actuación, la escenografía, la iluminación, la música, los gestos corporales y los ritmos del movimiento (Zeki, 2019). En educación artística, esta competencia ayuda al estudiante a desarrollar la sensibilidad para **identificar signos y significados** presentes en las diversas manifestaciones culturales. A través de la percepción, el espectador establece un primer contacto con la obra y genera la base sensorial y emocional que servirá para su posterior análisis e interpretación (Arnheim, 2005). En el teatro, esta percepción se torna especialmente rica debido a la simultaneidad de lenguajes: verbal, corporal, musical, espacial y simbólico.

1.2. Contextualiza manifestaciones artístico-culturales.

Implica informarse sobre la cultura en la que se origina una manifestación artística, comprendiendo cómo el contexto social, cultural e histórico influye en su creación y en la manera en que transmite sus significados. La contextualización es un componente esencial de la apreciación estética, ya que permite comprender que toda obra teatral es producto de un **entorno cultural, social, político e histórico** específico. Entender el contexto de origen de una expresión escénica facilita reconocer la intención del creador, las problemáticas representadas y los significados simbólicos asociados a la obra (Carlson, 2017). Desde la perspectiva curricular, contextualizar una manifestación artística implica fomentar en el estudiante la capacidad de relacionar la obra con:

- El periodo histórico en el que surgió,
- La tradición cultural a la que pertenece,
- Los discursos sociales que representa o cuestiona,
- Y las influencias estéticas de su época (Danto, 2013).

Así, el estudiante no solo identifica “qué ve”, sino “por qué es así y qué expresa dentro de su cultura”. Este enfoque promueve una comprensión crítica del arte como forma de comunicación que dialoga con la sociedad y con las identidades culturales.

1.3. Reflexiona creativa y críticamente.

Supone interpretar las intenciones y significados de las manifestaciones artístico-culturales observadas o experimentadas, emitiendo juicios de valor que entrelazan

información obtenida a través de la percepción, el análisis y la comprensión de los contextos. La reflexión crítica y creativa es la etapa en la que el espectador formula **juicios de valor fundamentados**, integrando lo percibido sensorialmente, lo analizado desde los lenguajes escénicos y lo comprendido a partir del contexto. Se trata de un proceso cognitivo superior que convierte la apreciación teatral en una experiencia significativa, capaz de transformar perspectivas y generar aprendizajes profundos (Fischer-Lichte, 2008). Reflexionar creativamente implica que el espectador no solo evalúa, sino que también **imagina, propone, contrasta y resignifica** los sentidos de la obra. De este modo, desarrolla su pensamiento crítico, su autonomía interpretativa y su capacidad para elaborar argumentos sobre el valor estético, cultural y formativo del teatro (Efland, 2002). En contextos pedagógicos, esta competencia contribuye a construir espectadores conscientes, sensibles y capaces de reconocer la diversidad artística como parte de su formación ciudadana y cultural.

Redacte su apreciación sobre una obra teatral:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

SESIÓN 07: Ejercicios Dramáticos

1. EJERCICIOS DRAMÁTICOS.

Los ejercicios dramáticos son actividades lúdicas diseñadas para ayudar a los actores a desarrollar habilidades, mejorar su técnica escénica y profundizar en la creación de personajes. Los **ejercicios dramáticos** constituyen un conjunto de actividades pedagógicas y expresivas diseñadas para fortalecer las habilidades interpretativas, cognitivas y emocionales de los actores. Desde una perspectiva educativa, estos ejercicios permiten integrar el cuerpo, la voz, la imaginación y la interacción social como elementos fundamentales de la formación teatral (Spolin, 1999). Asimismo, en el ámbito científico, se ha demostrado que el entrenamiento dramático contribuye al desarrollo de competencias socioemocionales tales como la empatía, la autorregulación emocional y la comunicación interpersonal (Schewe, 2013). En términos artísticos, los ejercicios dramáticos preparan al actor para enfrentar diversos retos escénicos, favoreciendo una conexión más profunda con el personaje, el texto y el público. Según Stanislavski (2003), el trabajo del actor debe orientarse hacia la construcción de una verdad emocional, lo cual requiere una práctica sistemática de técnicas que involucren la concentración, la imaginación y el análisis interno. A continuación, se presentan ejemplos esenciales de ejercicios dramáticos comúnmente utilizados en el entrenamiento actoral.

1.1. EJEMPLO DE EJERCICIOS.

a) **Improvisación**:

Los actores actúan sin un guion preestablecido, permitiendo que su creatividad y espontaneidad fluyan. Pueden recibir instrucciones generales o situaciones específicas para improvisar. La **improvisación** es una técnica fundamental que consiste en actuar sin un guion preestablecido. Este proceso permite que la creatividad, la espontaneidad y la capacidad de adaptación del actor se desarrollen plenamente. Viola Spolin (1999), una de los principales referentes de esta metodología, afirma que la improvisación facilita la liberación del cuerpo y la mente, promoviendo respuestas genuinas ante estímulos escénicos. Pedagógicamente, favorece el pensamiento divergente y la resolución de problemas en tiempo real.

b) **Monólogos**:

Un actor presenta un discurso o narración de manera individual, lo que ayuda a desarrollar la capacidad de transmitir emociones y mantener la atención del público. El **monólogo** es una pieza discursiva interpretada por un solo actor. Este ejercicio permite trabajar la concentración, la expresividad emocional y la técnica vocal. Desde un enfoque artístico, el monólogo ayuda al actor a sostener la atención del público y profundizar en la psicología del personaje (Hagen, 2008). En educación teatral, se utiliza para desarrollar la autonomía interpretativa y fortalecer la presencia escénica individual.

c) **Ejercicios de expresión emocional**:

Se centran en explorar y expresar diferentes emociones, utilizando técnicas como la memoria afectiva para evocar sentimientos auténticos. Los **ejercicios de expresión emocional** buscan explorar el repertorio afectivo del actor y su capacidad para manifestar emociones de manera auténtica. Técnicas como la *memoria afectiva* o *emocional recall*, propuestas por Stanislavski (2003) y posteriormente desarrolladas en el Método de Strasberg, permiten al actor conectar recuerdos personales con situaciones ficticias del personaje. Desde las ciencias cognitivas, se reconoce que este tipo de actividades contribuye al reconocimiento y regulación emocional (Gross, 2015).

d) **Escucha y respuesta**:
Los actores se emparejan y toman turnos para hablar mientras el otro escucha atentamente y responde de manera natural, mejorando así la comunicación y la capacidad de reacción en una escena. El ejercicio de **escucha y respuesta** se centra en la interacción entre actores, poniendo énfasis en la atención plena (*mindfulness*) y la reacción espontánea. Sanford Meisner, quien desarrolló una de las técnicas más influyentes del siglo XX, sostuvo que "la actuación es vivir genuinamente bajo circunstancias imaginarias" (Meisner & Longwell, 1987). Este tipo de ejercicios entrena la capacidad de responder de forma natural, mejorar la comunicación no verbal y construir relaciones creíbles en escena.

e) **Estudio de personajes**:
Los actores investigan y exploran las características, la personalidad, los motivos y las circunstancias del personaje que están interpretando, utilizando técnicas como el análisis de texto y la improvisación. El **estudio de personajes** implica un análisis profundo de la psicología, motivaciones, contexto histórico y relaciones del individuo ficticio que el actor debe representar. Este proceso puede incluir lectura analítica del texto dramático, improvisaciones guiadas, investigación documental y exploración corporal (Hagen, 2008). Desde la pedagogía teatral, se considera un elemento clave para desarrollar interpretaciones coherentes y verosímiles, fortaleciendo la construcción interna y externa del personaje.

Estos ejercicios son fundamentales para que los actores desarrollen su **presencia escénica**, su **capacidad expresiva** y su **conexión emocional** tanto con sus personajes como con el público. Además, contribuyen a la formación integral del individuo, integrando aspectos técnicos, cognitivos y afectivos que enriquecen la experiencia teatral y educativa.

Redacte un ejercicio de su preferencia de manera creativa:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

SESIÓN 08: Improvisación Individual y Colectiva

1. Improvisación Individual.

La **improvisación individual** es una técnica fundamental dentro del entrenamiento actoral, ya que permite al estudiante explorar su capacidad de **crear acciones, personajes y discursos escénicos** sin la dependencia de un texto dramático previo. Se basa en el principio de la **espontaneidad creadora**, entendida como la capacidad del actor para responder con autenticidad a los estímulos internos y externos en tiempo real (Spolin, 1999). Pedagógicamente, esta técnica fortalece la **autonomía expresiva**, la **gestión emocional**, la **toma de decisiones escénicas** y el **pensamiento divergente**, habilidades esenciales tanto para el teatro como para la vida cotidiana. El estudiante aprende a confiar en su intuición, a escuchar su propio cuerpo y a construir sentido desde la acción dramática. En el contexto escolar, la improvisación individual promueve además la **autoestima**, el **manejo del miedo escénico** y la **comunicación verbal y no verbal**. Según Johnston (2006), los ejercicios de improvisación fomentan procesos cognitivos complejos como la narración inmediata, la resolución creativa de problemas y la creación simbólica.

1.1. Ejercicios.

a. "El objeto revelador"

- El docente entrega al estudiante un objeto cotidiano.
- El actor debe crear un personaje y una breve historia motivada por el objeto.
- Objetivo pedagógico: activar la imaginación asociativa y el trabajo simbólico.

b. "Monólogo emocional"

- El estudiante improvisa un monólogo adoptando una emoción base (alegría, ira, duda, miedo).
- La emoción debe transformarse progresivamente durante el ejercicio.
- Objetivo pedagógico: explorar la modulación emocional y la coherencia escénica.

c. "Entrar con una acción"

- El actor entra al "escenario" con una acción física clara (buscar, esconderse, huir, celebrar).
- Debe justificarla narrativamente a medida que improvisa.
- Objetivo pedagógico: desarrollar la relación entre acción y sentido dramático.

d. "La foto viviente"

- El estudiante recibe una imagen (fotografía o pintura).
- Debe convertirla en una escena corta improvisada desde su interpretación personal.
- Objetivo pedagógico: estimular la lectura creativa de imágenes y el pensamiento crítico.

2. Improvisación Colectiva.

La **improvisación colectiva** consiste en la construcción conjunta de escenas a partir de la interacción espontánea entre varios actores. Requiere una sólida práctica de la **escucha activa**, la **cooperación** y la **aceptación creativa**, principios sintetizados en la regla del "**sí y...**", fundamental en la pedagogía improvisacional (Halpern, Close & Johnson, 1994). En el aula, esta técnica fomenta un espacio de **aprendizaje colaborativo**, donde los estudiantes negocian significados, construyen narrativas comunes y desarrollan habilidades de convivencia y respeto. El trabajo colectivo implica que cada actor aporte al desarrollo de la escena sin bloquear las propuestas ajenas, generando así una **narrativa fluida y coherente**. Desde el punto de vista formativo, la improvisación grupal fortalece:

- La comunicación interpersonal.
- La capacidad de trabajar bajo presión.
- La construcción de relatos dramáticos.
- La creatividad conjunta.
- La resolución colaborativa de problemas.

Spolin (1999) sostiene que la improvisación colectiva transforma al grupo en una comunidad creativa, donde cada participante se convierte en generador y receptor activo de propuestas dramáticas.

2.1. Ejercicios.

a. "Historia por turnos: Sí y…"

- Cada actor agrega una línea a la historia iniciada por un compañero, comenzando siempre con "sí y…"
- Objetivo pedagógico: aceptar propuestas y construir conjuntamente.

b. "Escena con conflicto común"

- Se asigna al grupo un conflicto general (por ejemplo: todos esperan un tren que no llega).
- Cada actor añade su propio matiz o subconflicto.
- Objetivo pedagógico: desarrollar cohesión dramática y escucha grupal.

c. "Cambio de líder"

- Los actores improvisan una acción grupal.
- Cada cierto tiempo, el docente cambia el "líder" de la escena.
- El grupo debe adaptarse sin perder coherencia.
- Objetivo pedagógico: flexibilidad, adaptación y lectura corporal.

d. "Construcción de ambientes"

- Sin palabras, los actores crean un lugar (una playa, un mercado, un hospital).
- Luego integran diálogos espontáneos.
- Objetivo pedagógico: desarrollar la expresividad colectiva y el trabajo espacial.

e. "Personajes conectados"

- Cada actor improvisa un personaje con un objetivo específico.
- Deben encontrar conexiones naturales entre sus historias para formar una escena.
- Objetivo pedagógico: articulación narrativa en conjunto.

Redacte un ejercicio individual o colectivo:

SESIÓN 09: Construcción de Personajes: Cuerpo, Voz, Cuadros y Escenas

1. Construcción de Personajes

La construcción de personajes es uno de los ejes fundamentales del trabajo actoral y del proceso pedagógico en teatro. Implica un trabajo integral donde el intérprete articula cuerpo, voz, acción y pensamiento para dar vida escénica a un ser ficticio, verosímil y significativo para el espectador. Según Stanislavski (2014), el personaje no se "imita", sino que se **construye desde la acción consciente y la vivencia interna**, integrando aspectos físicos, psicológicos y sociales.

1.1. Cuerpo

El cuerpo constituye el principal instrumento expresivo del actor. En la construcción del personaje, la caracterización corporal incluye la postura, la gestualidad, la forma de desplazarse, el ritmo corporal y la relación con el espacio escénico. Estos elementos configuran la **presencia física del personaje** y permiten comunicar información sobre su edad, estado emocional, condición social y contexto histórico-cultural.

Desde una perspectiva pedagógica, el trabajo corporal favorece el desarrollo de la conciencia kinestésica y expresiva del estudiante, permitiéndole explorar diferentes calidades de movimiento y transformar su corporeidad cotidiana en una corporeidad escénica. Lecoq (2003) sostiene que el cuerpo "piensa antes que la palabra", por lo que su entrenamiento es esencial para lograr personajes orgánicos y creíbles.

Asimismo, el vestuario y los elementos externos funcionan como extensiones simbólicas del cuerpo del actor, reforzando la identidad del personaje y su función dramática dentro de la obra.

1.2. Voz

La voz es un componente esencial en la caracterización del personaje, ya que transmite no solo el texto dramático, sino también la emoción, la intención y la subjetividad del personaje. El trabajo vocal incluye la respiración, la proyección, la articulación, el tono, el ritmo, la entonación y el uso expresivo del silencio.

En el ámbito educativo, el entrenamiento vocal contribuye al desarrollo de la comunicación oral, la confianza escénica y la expresividad emocional. Según Linklater (2006), una voz libre y entrenada permite que el actor conecte su impulso emocional con la palabra, evitando la declamación artificial.

El modo de hablar de un personaje —su acento, velocidad, intensidad y musicalidad— revela su origen social, su estado psicológico y sus relaciones con los demás personajes. Por ello, la voz se convierte en una herramienta pedagógica clave para la exploración de identidades y contextos diversos.

1.3. Cuadros

Los cuadros teatrales son **imágenes escénicas estáticas o semi-estáticas** que condensan visual y simbólicamente un momento significativo de la obra. Funcionan como composiciones plásticas donde la disposición de los cuerpos, el uso del espacio, la iluminación y los objetos escénicos generan una lectura emocional y narrativa inmediata. Desde el enfoque didáctico, los cuadros permiten al estudiante comprender la dramaturgia visual y desarrollar la capacidad de síntesis expresiva. Boal (2009) destaca el valor pedagógico de las imágenes teatrales, ya que facilitan la reflexión crítica y la comprensión colectiva del conflicto dramático sin depender exclusivamente de la palabra.

Cada cuadro debe responder a una intención clara y contribuir a la construcción del sentido global de la obra, reforzando la atmósfera y la dinámica entre los personajes.

1.4. Escenas

Las escenas constituyen las unidades básicas de la estructura dramática. Cada escena presenta una situación concreta donde los personajes persiguen objetivos, enfrentan conflictos y producen transformaciones en la acción. La eficacia de una escena depende de la claridad de las motivaciones, la progresión dramática y la interacción significativa entre los personajes.

En el proceso formativo, el análisis y la construcción de escenas favorecen el desarrollo del pensamiento crítico, la comprensión de la narrativa teatral y el trabajo colaborativo. Pavis (2008) señala que una escena bien construida articula texto, acción y subtexto, permitiendo que el espectador comprenda no solo lo que ocurre, sino por qué ocurre.
La escena, como espacio pedagógico, también promueve la escucha activa, la adaptación al compañero y la conciencia del ritmo dramático.

2. Dirección Teatral

La dirección teatral es el proceso mediante el cual se articula y coordina el conjunto de elementos que conforman una puesta en escena. El director interpreta el texto dramático y construye una visión artística que orienta el trabajo de actores, diseñadores y técnicos.
Desde una perspectiva pedagógica, la dirección teatral implica liderazgo creativo, capacidad de análisis y habilidades comunicativas. Brook (2004) sostiene que el director actúa como un mediador entre el texto, el actor y el espectador, buscando coherencia estética y profundidad expresiva.

El director toma decisiones sobre el estilo de actuación, la composición espacial, el ritmo, la iluminación, el vestuario y la escenografía, asegurando que todos los elementos dialoguen entre sí y refuercen el sentido de la obra. En contextos educativos, la dirección también cumple una función formativa, acompañando el proceso de aprendizaje y potenciando las capacidades expresivas del elenco.

3. Producción Teatral

La producción teatral comprende el conjunto de acciones necesarias para llevar una obra desde su concepción hasta su presentación ante el público. Incluye la planificación, organización de ensayos, gestión de recursos humanos y materiales, logística, difusión y evaluación del espectáculo.

En el ámbito educativo, la producción teatral es una experiencia integradora que fomenta la responsabilidad, el trabajo en equipo y la gestión cultural. Según Dubatti (2012), el teatro es un hecho colectivo, y su producción requiere una red de colaboraciones donde cada rol es fundamental para el resultado final.

Una producción exitosa depende de la coordinación efectiva entre actores, director, técnicos y gestores, así como de una adecuada planificación del tiempo y los recursos. Desde la pedagogía teatral, este proceso fortalece competencias transversales como la organización, la creatividad y el compromiso social.

Construya su personaje:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

CUESTIONARIO: CONSTRUCCIÓN DE PERSONAJES Y TEATRO PARA UNA VIDA SIN VIOLENCIA

1. ¿Cuál es la función principal del cuerpo en la construcción de un personaje teatral?
A) Decorar el escenario
B) Memorizar el texto
C) Repetir movimientos cotidianos
D) Expresar emociones y características del personaje

2. ¿Qué elemento vocal ayuda a transmitir emociones en la actuación teatral?
A) El silencio del público
B) El tono y el ritmo de la voz
C) La velocidad del guion
D) El volumen del escenario

3. ¿Qué se entiende por "cuadro teatral"?
A) Un dibujo del escenario
B) Un texto sin movimiento
C) Una imagen escénica que comunica un momento clave
D) Una escena improvisada

4. ¿Cuál es la finalidad principal de una escena teatral?
A) Desarrollar una acción con conflicto y propósito
B) Cambiar el vestuario
C) Mostrar solo movimientos
D) Presentar música de fondo

5. ¿Qué rol cumple el director teatral en una puesta en escena?
A) Actuar en todas las escenas
B) Diseñar el vestuario únicamente
C) Memorizar el texto
D) Coordinar y guiar todos los elementos de la obra

6. ¿Por qué el teatro es una herramienta para promover una vida sin violencia?
A) Porque entretiene solamente
B) Porque permite reflexionar y expresar conflictos de forma pacífica
C) Porque reemplaza a otras áreas
D) Porque elimina los problemas sociales

7. ¿Qué habilidad se fortalece cuando los estudiantes crean escenas teatrales en grupo?
A) La competencia matemática
B) La memoria visual
C) El trabajo colaborativo y la empatía
D) La escritura mecánica

8. ¿Qué incluye la producción teatral en una obra escolar?
A) La planificación, organización y presentación de la obra
B) Solo la actuación
C) Únicamente la escenografía
D) Solo el uso de tecnología

9. ¿Cómo contribuye la voz a la construcción del personaje?
A) Aumentando el ruido
B) Repitiendo frases
C) Decorando la escena
D) Comunicando emociones, intención y personalidad

10. ¿Qué actitud demuestra un estudiante que gestiona su aprendizaje de manera autónoma en teatro?
A) Espera instrucciones todo el tiempo
B) Asume responsabilidades y participa activamente
C) Evita el trabajo en grupo
D) Solo observa a sus compañeros

SESIÓN 10: Dirección y Producción Teatral

1. Dirección y Producción Teatral

La dirección teatral constituye el eje articulador del proceso escénico, ya que implica la interpretación estética, conceptual y simbólica de una obra dramática. El director o directora no solo coordina los aspectos técnicos y artísticos, sino que también construye una visión integral del montaje, estableciendo el estilo, el ritmo, la intencionalidad comunicativa y la coherencia expresiva de la puesta en escena. Este rol exige competencias creativas, liderazgo, pensamiento crítico y capacidad de trabajo colaborativo, pues orienta el desempeño de los actores, define la composición espacial, el uso del tiempo escénico y la interacción de los lenguajes teatrales (gestual, verbal, sonoro y visual). En este sentido, la dirección teatral transforma el texto dramático en un hecho escénico vivo, dotado de significado para el público.

Por su parte, la producción teatral se refiere al conjunto de procesos organizativos, técnicos y logísticos necesarios para materializar una obra desde su fase inicial hasta su presentación ante el público. Este proceso incluye la selección del texto o creación colectiva, la planificación del montaje, la gestión de recursos humanos, materiales y económicos, así como la coordinación de áreas como escenografía, vestuario, iluminación, sonido y difusión. La producción teatral implica una dinámica interdisciplinaria en la que participan diversos profesionales y estudiantes, promoviendo el trabajo en equipo y la resolución de problemas. En conjunto, dirección y producción se complementan para garantizar que la propuesta artística no solo sea coherente en su concepción, sino también viable y efectiva en su ejecución, generando una experiencia estética significativa (Pavis, 2008; Brook, 2015).

1.1. Ejercicio para estudiantes.

Título: *Diseñamos una puesta en escena*

Propósito: Comprender y aplicar los roles de dirección y producción teatral mediante la creación de una propuesta escénica.

Indicaciones:

1. **Formen grupos de 4 a 6 estudiantes.**
2. **Seleccionen una escena breve (puede ser de una obra conocida o de creación propia).**
3. **Dentro del grupo, asignen roles:**
   - Director/a
   - Productor/a
   - Actores/actrices
   - Responsable técnico (iluminación, sonido o escenografía)
4. **Elaboren un esquema que incluya:**
   - Idea central de la puesta en escena
   - Propuesta de dirección (cómo actuarán los personajes, tono, emociones)
   - Elementos de producción (vestuario, utilería, espacio escénico)
5. **Presenten una breve representación (3–5 minutos) aplicando lo planificado.**
6. **Finalmente, reflexionen en grupo:**
   - ¿Qué dificultades encontraron?
   - ¿Cómo se complementaron la dirección y la producción?

Criterios de evaluación:

- Creatividad y coherencia de la propuesta
- Organización del trabajo en equipo
- Aplicación de elementos teatrales
- Capacidad de reflexión crítica

LENGUAJES ESCÉNICOS – DANZA QUINTO GRADO DE SECUNDARIA

SESIÓN 01: Explorando la Técnica y Estilo de la Danza Clásica

1. LA DANZA CLÁSICA EN EL PERÚ:

El ballet es una forma de arte escénico que combina música, danza y narrativa para contar historias y transmitir emociones a través del movimiento corporal. Originado en las cortes europeas durante el Renacimiento, el ballet ha evolucionado a lo largo de los siglos hasta convertirse en una disciplina altamente refinada y técnica, con una rica tradición y un vasto repertorio.

En su forma más clásica, el ballet se caracteriza por movimientos elegantes y fluidos, así como por una técnica precisa y meticulosa. Los bailarines de ballet son entrenados para dominar una serie de pasos, poses y giros que requieren fuerza, flexibilidad, coordinación y gracia. Estos movimientos se ejecutan en puntas o zapatillas de ballet, lo que permite a los bailarines desafiar la gravedad y crear la ilusión de ligereza y flotabilidad.

Además de su aspecto técnico, el ballet también es una forma de expresión artística que permite a los bailarines transmitir una amplia gama de emociones y estados de ánimo. A través del lenguaje del cuerpo, los bailarines pueden representar personajes, contar historias y explorar temas universales como el amor, la pérdida, la alegría y la tragedia. La música, los trajes, la iluminación y el escenario también desempeñan un papel crucial en la creación de atmósferas y ambientaciones que complementan la danza y enriquecen la experiencia del espectador.

El ballet abarca una amplia variedad de estilos y géneros, desde el ballet clásico hasta el ballet neoclásico y el ballet contemporáneo. Cada uno de estos estilos tiene sus propias características distintivas y técnicas particulares, pero todos comparten la misma dedicación a la excelencia artística y la búsqueda de la belleza y la expresión emocional a través del movimiento.

El ballet es mucho más que una forma de danza; es una expresión artística completa que combina música, movimiento y narrativa para crear obras de arte visualmente impactantes y emocionalmente conmovedoras. Su belleza y sofisticación lo convierten en una de las formas de arte más apreciadas y admiradas en todo el mundo.

1.1. TÉCNICAS DE LA DANZA CLÁSICA:

La danza clásica es conocida por su técnica meticulosa y precisa, que requiere años de entrenamiento y práctica para dominarla completamente. Aquí hay algunas técnicas fundamentales de la danza clásica y cómo se aplican:

Posición básica: La técnica de la danza clásica comienza con la postura básica, que incluye la alineación correcta del cuerpo. Los bailarines sostienen la cabeza erguida, los hombros hacia abajo y hacia atrás, el abdomen contraído, las piernas extendidas y los pies paralelos o en posición de "primera posición".

Plie: El plié es un ejercicio fundamental en la danza clásica que implica doblar y estirar las piernas mientras se mantiene la postura adecuada. Se realiza flexionando las rodillas y bajando el cuerpo hacia el suelo, manteniendo los talones en el suelo y la columna vertebral alineada.

Extensiones: Las extensiones son movimientos en los que las piernas se levantan hacia adelante, hacia atrás o hacia los lados, manteniendo la forma correcta del cuerpo y la

alineación. Esto requiere fuerza, flexibilidad y control muscular para mantener la pierna en posición elevada mientras se realiza con gracia y fluidez.

Adagio: El adagio es una parte de la clase de ballet que se enfoca en movimientos lentos y fluidos que requieren control y precisión. Los bailarines practican movimientos como arabesques, développés y promenades, concentrándose en la conexión entre los movimientos y la expresión emocional.

Pirouettes: Las piruetas son giros en los cuales el bailarín gira sobre un pie mientras mantiene la pierna elevada en una posición específica. Requieren un equilibrio excepcional, fuerza central y control del cuerpo para mantener la velocidad y la estabilidad durante la rotación.

Pas de deux: El pas de deux es una forma de danza clásica en la que dos bailarines realizan movimientos coordinados y sincronizados juntos. Esto requiere una comunicación clara entre los bailarines, así como fuerza y técnica individual para ejecutar los movimientos con precisión.

Saltos: Los saltos en la danza clásica incluyen movimientos como jetés, sissonnes y entrechats, que implican despegar del suelo con fuerza y elegancia, y aterrizar con suavidad y control. Los bailarines deben tener la fuerza muscular y la técnica adecuadas para impulsarse en el aire y mantener la forma correcta del cuerpo.

Port de bras: El port de bras se refiere a los movimientos de los brazos en la danza clásica, que son fluidos y expresivos. Los bailarines practican una variedad de posiciones de los brazos, desde la posición baja de bras bas, hasta la posición alta de bras en couronne, para complementar y realzar el movimiento del cuerpo.

Estas son solo algunas de las técnicas fundamentales en la danza clásica. Cada una requiere años de entrenamiento y dedicación para dominarla por completo, pero juntas crean la belleza y la elegancia distintivas de esta forma de arte atemporal.

Cuestionario sobre LA DANZA CLÁSICA:

1. **¿Qué es el ballet y cómo se define?**

……..
……..

2. **¿Cuál es la característica principal del ballet clásico en términos de movimiento?**

……..
……..

3. **¿Qué tipo de calzado usan los bailarines de ballet clásico para desafiar la gravedad?**

……..
……..

4. **¿Qué se requiere para ejecutar correctamente una pirueta en ballet clásico?**

……..
……..

5. ¿Qué es el pas de deux y qué implica?

.....

.....

6. ¿Cuál es el propósito del adagio en una clase de ballet?

.....

.....

7. ¿Qué tipo de movimientos incluyen los saltos en la danza clásica?

.....

.....

8. ¿Qué es el port de bras en la danza clásica?

.....

.....

9. ¿Qué requisitos físicos y técnicos se necesitan para ejecutar correctamente las extensiones en la danza clásica?

.....

.....

10. ¿Cuál es la importancia del plié en la técnica de la danza clásica?

.....

.....

PLANTEE SU OPINIÓN SOBRE LA DANZA CLÁSICA:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

SESIÓN 02: El Uso de la Máscara en la Danza

1. LA MÁSCARA EN LA DANZA.

La máscara en la danza es un elemento que añade un componente visual y simbólico a la interpretación de una obra coreográfica. Su uso puede tener varios propósitos y significados, variando según el estilo de danza y la intención del coreógrafo. Algunas funciones de la máscara en la danza incluyen:

1.1. **Transformación de identidad**: La máscara permite al bailarín ocultar su rostro y asumir la identidad del personaje que representa, lo que facilita la exploración de diferentes emociones y personalidades.

1.2. **Elemento estético**: Las máscaras pueden realzar la puesta en escena y la narrativa de la obra, con diseños elaborados que crean una atmósfera mágica y teatral.

1.3. **Comunicación no verbal**: Al usar una máscara, el bailarín debe transmitir emociones y expresiones a través de gestos y movimientos corporales, ya que la comunicación facial directa está limitada.

1.4. **Connotaciones rituales**: En algunas tradiciones culturales, las máscaras tienen un significado simbólico y pueden estar asociadas con rituales y ceremonias, conectando a los bailarines con el mundo espiritual.

2. ASPECTOS QUE FAVORECE LAS MÁSCARAS EN LA DANZA:

2.1. Creatividad en la danza:

Capacidad de expresar emociones, ideas y mensajes a través del movimiento corporal. Implica originalidad, innovación y libertad en la creación coreográfica. La creatividad en la danza es la capacidad de generar propuestas originales a través del movimiento corporal, permitiendo expresar emociones, ideas y mensajes. Esta capacidad favorece la autonomía, la innovación y el pensamiento divergente.

2.2. Máscaras en las danzas peruanas:

Elementos visuales y simbólicos que enriquecen la identidad de las danzas tradicionales del Perú. Representan personajes, emociones y mensajes culturales, fortaleciendo el sentido de pertenencia y diversidad. Las máscaras son elementos culturales que forman parte del vestuario de diversas danzas tradicionales peruanas. Tienen un valor simbólico y estético que representa personajes míticos, animales o figuras sociales, contribuyendo a la construcción de identidad cultural, Romero, R. (2015).

2.3. Composición coreográfica:

Proceso creativo que organiza movimientos, ritmos y espacios en una danza. Involucra la planificación, experimentación y presentación de una propuesta escénica con intención comunicativa. Es el proceso de estructurar secuencias de movimientos con intención estética o comunicativa. Implica la organización de espacio, tiempo, ritmo y energía en una danza, fortaleciendo la expresión corporal individual y colectiva, Laban, R. (2011).

2.4. Emprendimiento artístico:

Capacidad de generar propuestas creativas con valor cultural y económico, promoviendo proyectos sostenibles desde las artes escénicas. El emprendimiento artístico implica desarrollar propuestas creativas con valor cultural y económico. En el contexto escolar, permite a los estudiantes aplicar su talento artístico para resolver problemas y generar oportunidades de negocio con responsabilidad social Herrera, M. (2018)

Actividad 1: "Máscaras con identidad y propósito"

Integración: Arte y Cultura + Ciencias Sociales + EPT

Descripción: Los estudiantes investigan sobre tres danzas peruanas tradicionales que utilizan máscaras (por ejemplo, Diablada puneña, Danza de los Saqras, Huacones de Mito). Luego, diseñan una máscara representativa que combine símbolos tradicionales con una propuesta innovadora y creativa.

Producto final: Creación de una máscara física o digital (cartón, papel maché, o diseño gráfico) acompañada de una ficha descriptiva que explique:

- El origen cultural de la danza.
- El significado simbólico de la máscara.
- Cómo puede comercializarse este producto como parte de una línea artística o emprendedora (precio, mercado objetivo, estrategia de venta).

Actividad 2: "Danza con propósito: Coreografía para emprender"

Integración: Arte y Cultura + Comunicación + Matemática + EPT

Descripción:

Los estudiantes trabajan en equipos para crear una breve coreografía (2-3 minutos) inspirada en una problemática local (por ejemplo: reciclaje, violencia escolar, identidad cultural). Usan elementos de la danza como la música, el movimiento y la máscara como medio expresivo.

Etapas:

1. **Exploración:** Analizan y discuten la problemática elegida.
2. **Creación coreográfica:** Diseñan una secuencia con movimientos originales y uso de máscaras.
3. **Plan de emprendimiento:** Elaboran un pequeño proyecto de venta de entradas o presentaciones artísticas con un presupuesto básico (costos, ingresos estimados, ganancias).

Producto final:

- Presentación de la coreografía.
- Afiche publicitario creado en grupo.
- Mini plan financiero del emprendimiento artístico.

Cuestionario sobre Danza y Creatividad

1. ¿Qué implica la creatividad en la danza?
A) La repetición de movimientos tradicionales.
B) La capacidad de expresar emociones, ideas y mensajes a través del movimiento corporal.
C) La copia exacta de una coreografía ya existente.
D) La improvisación sin planificación previa.

2. ¿Qué simbolizan las máscaras en las danzas peruanas?
A) Solo elementos decorativos sin ningún valor simbólico.
B) Representan personajes, emociones y mensajes culturales, fortaleciendo la identidad.
C) Son utilizadas únicamente en danzas modernas.
D) No tienen relación con la cultura peruana.

3. ¿Cuál es el propósito de la composición coreográfica?
A) Crear movimientos aleatorios sin estructura.
B) Organizar movimientos, ritmos y espacios con intención comunicativa.
C) Repetir pasos sin modificar los ritmos.
D) Implicar únicamente movimientos individuales sin conexión grupal.

4. ¿Qué significa el emprendimiento artístico?
A) Crear proyectos sin considerar su valor cultural.
B) Generar propuestas creativas con valor cultural y económico.
C) Solo realizar arte sin pensar en su impacto.
D) Hacer arte solo para fines personales.

5. ¿Qué permite la creatividad en la danza según el texto?
A) Copiar movimientos de otros artistas.
B) Generar propuestas originales a través del movimiento corporal.
C) Mantenerse dentro de los patrones establecidos.
D) Evitar la experimentación con nuevos estilos.

6. ¿Cuál es el valor de las máscaras en las danzas tradicionales peruanas?
A) Son solo elementos visuales sin significado.
B) Representan personajes míticos, animales o figuras sociales.
C) Son utilizadas exclusivamente para espectáculos teatrales.
D) No tienen ninguna relación con las emociones.

7. ¿En qué se enfoca el proceso de composición coreográfica?
A) Solo en la improvisación.
B) En la organización de movimientos sin importancia estética.
C) En la planificación, experimentación y presentación con una intención comunicativa.
D) En la creación de pasos sin necesidad de conexión.

8. ¿Cómo se describe el emprendimiento artístico en el contexto escolar?
A) Crear arte sin ningún propósito económico.
B) Resolver problemas y generar oportunidades de negocio con responsabilidad social.
C) Realizar arte sin involucrar a la comunidad.
D) Solo se enfoca en la producción artística sin valor económico.

9. ¿Qué características debe tener una propuesta creativa en la danza?
A) Debe ser repetitiva y predecible.
B) Implica originalidad, innovación y libertad.
C) Solo debe seguir estilos establecidos sin cambios.
D) Debe ser completamente improvisada sin estructura.

10. ¿Qué permite el emprendimiento artístico según el texto?
A) Solo crear obras de arte para el entretenimiento.
B) Generar propuestas culturales y económicas de valor, promoviendo proyectos sostenibles.
C) Crear arte sin considerar su impacto social.
D) Rechazar la innovación y la creatividad en el arte.

Frases clave:

Creatividad en la danza
Máscaras simbólicas
Composición coreográfica
Movimiento corporal
Identidad cultural
Valor simbólico
Propuestas creativas
Emprendimiento artístico
Ritmos y espacios
Responsabilidad social

L	A	U	O	S	R	E	D	I	T	N	O	A	C	O	B	I	R	S	P	I	A
O	A	L	K	G	R	N	O	T	B	A	C	D	P	R	I	O	M	N	E	D	C
L	S	A	A	V	P	C	O	U	D	L	I	M	S	T	R	A	L	U	P	E	I
S	A	Z	V	R	R	N	M	L	U	I	T	E	T	O	S	N	Y	E	R	N	F
T	Z	I	B	A	O	D	L	O	I	N	S	R	H	L	E	P	I	N	O	T	A
M	N	L	C	S	U	P	Z	S	O	C	I	R	T	D	V	U	W	A	S	I	R
G	A	P	I	O	O	M	R	U	D	N	T	T	K	M	S	L	E	A	U	D	G
G	D	B	I	L	S	I	D	O	V	A	R	R	H	C	I	G	C	S	R	A	O
W	A	E	C	M	F	D	C	R	C	P	A	I	T	D	N	I	O	E	I	D	E
L	L	G	A	C	M	N	A	A	S	O	O	D	O	I	L	A	R	S	G	C	R
O	N	T	E	I	D	L	Z	D	P	M	T	B	C	O	E	Y	N	A	P	U	O
B	E	E	I	O	L	T	N	P	I	S	N	N	B	S	I	Y	A	R	G	L	C
U	D	O	M	D	C	P	U	R	I	L	E	M	E	G	M	E	O	U	A	T	N
R	A	B	P	M	O	A	G	T	E	C	I	Y	R	I	L	O	D	T	A	U	O
S	D	E	O	N	C	R	I	F	T	S	M	B	S	P	M	W	A	M	E	R	I
C	I	I	S	P	N	B	E	J	S	T	I	R	A	O	S	I	L	I	O	A	C
N	V	P	R	D	M	V	K	A	Y	T	D	C	I	S	M	A	V	F	O	L	I
T	I	M	S	L	R	O	R	C	B	T	N	Y	R	O	N	T	V	O	C	H	S
E	T	A	R	B	S	A	X	N	F	A	E	D	T	E	B	O	I	M	M	Y	O
P	A	L	D	E	C	O	U	P	Y	F	R	S	R	N	A	M	P	R	H	S	P
T	E	L	A	S	I	O	S	V	R	D	P	T	M	A	I	R	O	S	E	T	M
N	R	F	A	A	R	O	P	T	N	I	M	R	A	L	D	E	O	Y	E	I	O
H	C	M	A	T	L	D	E	S	K	O	E	U	T	E	S	A	H	C	F	R	C
W	S	A	V	I	T	A	E	R	C	S	A	T	S	E	U	P	O	R	P	E	A
U	K	O	C	O	C	I	L	O	B	M	I	S	R	O	L	A	V	E	P	B	U

SESIÓN 03: Creación de Figuras Coreográficas

1. Coreografía en la danza

La **coreografía** es la creación y organización de movimientos corporales en el espacio y en el tiempo, que se estructuran para comunicar ideas, emociones o historias mediante el lenguaje de la danza. No se trata únicamente de pasos técnicos, sino de una composición artística que responde a un propósito expresivo o simbólico. Según Bläsing et al. (2012), la coreografía es "una forma de pensamiento creativo en la que el cuerpo y el movimiento son usados como medio de expresión y comunicación".

2. Elementos de la coreografía

Los elementos fundamentales de la coreografía permiten estructurar y enriquecer una pieza dancística. Estos son:

- **Cuerpo:** el instrumento principal del bailarín, incluye posturas, movimientos, tensiones, relajación y uso de diferentes partes del cuerpo.
- **Espacio:** se refiere al lugar donde se mueve el cuerpo, abarcando niveles (alto, medio, bajo), direcciones (adelante, atrás, diagonal), y trayectorias.
- **Tiempo:** implica ritmo, duración, velocidad y tempo de los movimientos, así como la sincronización grupal.
- **Energía:** se relaciona con la calidad del movimiento, como fluido, explosivo, pesado, suave, sostenido o súbito.
- **Relación:** la interacción entre cuerpos, ya sea en dúos, tríos, o grupos, considerando el contacto, el reflejo y la oposición.

De acuerdo con Smith-Autard (2004), estos elementos "constituyen la base del lenguaje de la danza y son esenciales para el diseño coreográfico".

3. Tipos de figuras coreográficas

Las figuras coreográficas son **composiciones visuales formadas por los cuerpos de los bailarines** durante una coreografía, que permiten comunicar orden, simbolismo o estética grupal. Estas figuras pueden variar según el estilo de danza, el espacio y el número de participantes. Los principales tipos incluyen:

- **Líneas rectas y diagonales:** transmiten orden, fuerza o dirección.
- **Círculos y espirales:** sugieren unidad, continuidad o movimiento colectivo.
- **Formas simétricas y asimétricas:** evocan equilibrio o contraste.
- **Formaciones libres o abstractas:** se emplean para la expresión artística o contemporánea.

Según Grau y Jordan (2000), "las figuras coreográficas no son sólo disposiciones espaciales, sino componentes narrativos y simbólicos dentro de la estructura de una danza".

4. Ejercicio de coreografía en la danza

Ejercicio sugerido: *"Crea tu figura coreográfica grupal"*

- **Objetivo:** que los estudiantes experimenten los elementos de la coreografía a través de la creación colectiva de una figura.
- **Instrucciones:** en equipos, los estudiantes diseñan una figura coreográfica que represente un valor (ej. unidad, solidaridad, diversidad). Deben integrar al menos 3 elementos coreográficos: espacio (nivel y dirección), tiempo (velocidad y ritmo) y relación (interacción grupal).
- **Duración del ejercicio:** 30 minutos de preparación + 1 minuto de presentación por grupo.

- **Reflexión:** luego de la presentación, los grupos comentan qué elementos usaron y qué emociones o ideas quisieron transmitir.

Este tipo de ejercicios estimula "la capacidad creativa, el trabajo colaborativo y la comprensión del movimiento como lenguaje expresivo" (Warburton, 2011).

5. La Planigrafía

La **planigrafía** en la coreografía se refiere a la **organización de los movimientos y desplazamientos de los bailarines sobre el plano escénico**, es decir, **cómo se distribuyen y mueven en el espacio de la escena o del escenario**. Este concepto está estrechamente relacionado con el **diseño espacial de una danza**, y es fundamental para la creación de figuras, trayectorias, niveles y composiciones grupales que den coherencia visual y simbólica a la coreografía.

Definición clara: La planigrafía en la danza es el estudio y uso intencionado del espacio escénico, considerando trayectorias, posiciones y formaciones que los bailarines trazan sobre el plano del escenario, con el fin de comunicar una idea o reforzar la estética de la obra coreográfica.

¿Qué aspectos considera la planigrafía?

- **Direcciones:** frontal, lateral, diagonal, hacia adelante o hacia atrás.
- **Niveles espaciales:** alto, medio, bajo.
- **Trayectorias:** líneas rectas, curvas, espirales, zigzag.
- **Formaciones o figuras:** círculo, línea, V, X, entre otras.
- **Distribución escénica:** ubicación de cada bailarín o grupo respecto al espacio escénico (centro, fondo, costados, etc.).

Ejemplo aplicado: En una coreografía escolar que busca representar la unión del grupo, la planigrafía puede organizar a los estudiantes en un **círculo que gira hacia un centro común**, lo cual no solo tiene una función visual, sino también simbólica. Se sostiene que "La planigrafía es el trazado espacial de las acciones coreográficas, sobre el plano horizontal del escenario, determinando direcciones, niveles y figuras compositivas" (Aráoz, 2017, p. 42).

Diseñe una coreografía que recuerde de alguna danza:

SOPA DE LETRAS (clave del tema)

Movimiento expresivo
Lenguaje corporal
Energía fluida
Espacio escénico
Tiempo rítmico
Planigrafía visual
Figuras coreográficas
Simetría corporal
Relación grupal
Trayectoria dinámica

O	I	L	H	O	G	E	C	N	S	R	M	I	V	C	L	R	E	N	P	I
H	V	M	L	E	N	G	U	A	J	E	C	O	R	P	O	R	A	L	L	S
P	G	I	A	Y	O	R	S	T	I	N	E	O	C	V	Y	N	M	R	A	A
S	C	B	S	G	X	O	U	T	D	L	A	R	S	E	I	O	P	N	N	C
T	R	A	Y	E	C	T	O	R	I	A	D	I	N	A	M	I	C	A	I	I
T	E	I	H	A	R	A	S	P	O	C	T	R	S	U	A	P	B	L	G	F
O	E	E	S	T	W	P	D	N	K	B	P	S	T	N	Z	E	O	M	R	A
A	S	R	L	S	B	U	X	I	H	A	O	K	T	L	D	E	N	S	A	R
M	P	A	A	U	O	C	R	E	U	E	I	T	A	S	R	W	E	I	F	G
A	A	U	P	G	N	C	R	P	O	L	D	E	S	M	R	G	A	E	I	O
O	C	S	U	T	I	C	I	P	N	T	F	A	R	L	S	G	H	O	A	E
P	I	A	R	N	R	W	C	M	I	L	N	A	P	O	N	E	T	S	V	R
U	O	K	G	F	R	O	N	I	T	T	M	E	I	P	C	L	N	E	I	O
O	E	G	N	M	R	F	L	E	G	I	A	O	I	G	I	S	T	L	S	C
C	S	D	O	O	N	E	I	A	T	C	R	S	R	M	R	L	E	Y	U	S
F	C	D	I	C	K	A	L	O	R	M	I	O	A	E	I	E	V	R	A	A
T	E	I	C	A	M	N	S	T	O	P	H	R	P	E	T	V	N	C	L	R
N	N	S	A	A	E	V	O	M	T	A	Y	E	S	M	R	U	O	E	I	U
N	I	A	L	V	L	U	S	R	I	O	P	A	T	E	E	M	I	M	D	G
L	C	N	E	S	O	P	I	D	A	T	H	P	S	R	I	I	E	N	C	I
L	O	O	R	A	M	U	T	I	O	E	C	V	N	T	S	D	T	E	F	F
Y	P	L	A	R	O	P	R	O	C	A	I	R	T	E	M	I	S	O	A	I

SESIÓN 04: Elementos Necesarios para la Realización de la Danza Clásica

1. La danza clásica.

La danza clásica, también conocida como ballet clásico, es una forma de arte escénico que combina movimiento, música, expresión y narrativa, caracterizada por su precisión técnica, elegancia y disciplina. Es considerada la base de muchas otras formas de danza, debido a su estructura rigurosa y sus principios estéticos que integran postura corporal, alineación, control muscular y expresividad artística. El ballet no solo es una forma de entrenamiento físico, sino también un medio de comunicación simbólica y emocional, donde cada gesto, salto y desplazamiento tiene una intención dramática o poética (Au, 2002).

2. Historia breve de la danza clásica.

La danza clásica tiene sus orígenes en las cortes italianas del Renacimiento del siglo XV, pero fue en Francia, bajo el reinado de Luis XIV, donde adquirió estructura académica al fundarse la Académie Royale de Danse en 1661. Durante los siglos XVII y XVIII, el ballet evolucionó como una forma artística independiente, incorporando música, vestuario y escenografía en espectáculos teatrales. En el siglo XIX, con el Romanticismo, el ballet alcanzó su auge emocional y técnico, especialmente en Rusia, donde se consolidó con figuras como Marius Petipa y compositores como Tchaikovsky. Esta evolución marcó el establecimiento de los principios técnicos que aún rigen la enseñanza del ballet en la actualidad (Homans, 2010).

3. Elementos Necesarios para la Realización de la Danza Clásica.

La ejecución de la danza clásica requiere una serie de elementos interrelacionados que incluyen el cuerpo entrenado del bailarín, la técnica académica, el espacio escénico, la música, el vestuario, y la expresión artística. El cuerpo debe estar preparado físicamente mediante ejercicios que desarrollan fuerza, flexibilidad, equilibrio y control. La técnica, codificada en posiciones y movimientos específicos, es el lenguaje fundamental del ballet. Además, la danza clásica se enriquece con la musicalidad, la interpretación escénica y el uso del espacio, que permiten construir una comunicación estética con el público. La combinación armónica de estos elementos es lo que define una ejecución clásica completa y significativa (Krasovska & Johnston, 2005).

4. Técnicas básicas en la danza clásica.

Las técnicas básicas en la danza clásica se fundamentan en cinco posiciones principales de los pies y brazos, las cuales sirven de base para la ejecución de movimientos más complejos como pliés, tendus, jetés, pirouettes y arabesques. Estas técnicas promueven el desarrollo de alineación corporal, fuerza del core, equilibrio y coordinación. El entrenamiento técnico es progresivo y sistemático, comenzando en la barra para trabajar el control y pasando al centro para aplicar la técnica en movimiento. Además de la mecánica del cuerpo, la técnica clásica exige también expresividad, fluidez y musicalidad, integrando cuerpo y emoción en cada secuencia (Grant, 2013).

SESIÓN 05: Vestuario, Escenografía y Acompañamiento Musical

1. El Vestuario.

El vestuario en las artes escénicas es mucho más que una simple cobertura del cuerpo; es un recurso expresivo que comunica información sobre el personaje, la época, el contexto cultural y el estado emocional en una obra. Según Brocket y Ball (2014), *el vestuario contribuye significativamente a la construcción de la identidad escénica, permitiendo al espectador captar de manera inmediata el lugar, la época y el estatus social de los personajes*. Además, el vestuario puede ser usado para reforzar símbolos, enfatizar temáticas y dinamizar el movimiento escénico, facilitando la interacción con otros elementos como la escenografía y la iluminación. La elección del vestuario implica un proceso creativo que responde tanto a necesidades estéticas como funcionales, colaborando activamente en la narrativa visual de la puesta en escena.

1.1. Ejercicio: "Diseña tu Traje Escénico"

- **Descripción:** Los estudiantes dibujarán el diseño de un vestuario para un personaje imaginario que represente su cultura local o un valor importante (como la solidaridad o el respeto).
- **Materiales:** Hojas bond, lápices de colores, marcadores.
- **Instrucción:**

1. Piensa en un personaje que transmita un mensaje positivo.
2. Dibuja su traje y decora con elementos que cuenten quién es y de dónde viene.
3. Explica tu elección al grupo en pocas palabras.

- **Objetivo:** Valorar el vestuario como medio de comunicación cultural y personal.

2. La Escenografía.

La escenografía es el conjunto de elementos visuales que configuran el espacio físico donde se desarrolla una representación artística. Es una herramienta narrativa que sitúa la acción, define el ambiente y contribuye a la atmósfera emocional de la obra. Según Pavis (1998), *la escenografía no solo ambienta la acción, sino que se convierte en un lenguaje visual que dialoga directamente con el espectador, ayudando a construir significados y a profundizar en la comprensión de la escena*. En este sentido, la escenografía puede ser realista o simbólica, sencilla o elaborada, dependiendo de las intenciones del director y del estilo de la obra. Además, su diseño debe considerar aspectos técnicos como la movilidad, iluminación y relación con el vestuario y la música.

2.1. Ejercicio: "Crea tu Mini-Escenario"

- **Descripción:** En equipos pequeños, los estudiantes construirán una maqueta sencilla de una escenografía usando material reciclado, representando un lugar típico de su comunidad o una escena imaginaria.
- **Materiales:** Cartón, papel, telas, témperas, tijeras, goma.
- **Instrucción:**

1. Elijan una escena que quieran representar (una fiesta, un paisaje, una plaza).
2. Organicen los elementos (casas, árboles, montañas, etc.) en una base de cartón.
3. Expliquen cómo la escenografía ayuda a contar una historia.

- **Objetivo:** Comprender que el espacio escénico crea atmósferas y contextos para las obras.

3. El Acompañamiento Musical.

El acompañamiento musical en las representaciones escénicas es un elemento fundamental que intensifica la expresión emocional, marca el ritmo de las acciones y refuerza la atmósfera dramática. De acuerdo con Adorno (2005), *la música en el teatro y la danza no debe ser entendida como un simple fondo sonoro, sino como un agente expresivo que posee la capacidad de estructurar la experiencia estética y de guiar la percepción del público*. El acompañamiento musical puede ser instrumental, vocal o mixto, y su elección y ejecución dependen de los objetivos narrativos y estéticos de la puesta en escena. Asimismo, el ritmo, el tono y el estilo musical son determinantes para la coherencia emocional de la obra.

3.1. Ejercicio: "Crea el Ritmo de tu Obra"

- **Descripción:** Usando instrumentos caseros o corporales (palmas, golpes suaves en mesas, maracas hechas a mano), los estudiantes inventarán un ritmo que acompañe una escena breve o un desfile del personaje que crearon.
- **Materiales:** Botellas con arroz, tambores caseros, palos de madera.
- **Instrucción:**
- Formen un grupo y elijan qué escena o personaje acompañarán.
- Inventa un ritmo sencillo (rápido, lento, alegre, misterioso).
- Presenten su ritmo acompañando el movimiento o desfile de su personaje.
- **Objetivo:** Experimentar cómo la música refuerza el ambiente emocional de una obra.

DESCRIBA EL VESTUARIO DE ALGUNA DANZA DE SU CONOCIMIENTO:

…………………………………………………	…………………………………………………
…………………………………………………	…………………………………………………
…………………………………………………	…………………………………………………
…………………………………………………	…………………………………………………
…………………………………………………	…………………………………………………
…………………………………………………	…………………………………………………
…………………………………………………	…………………………………………………
…………………………………………………	…………………………………………………
…………………………………………………	…………………………………………………
…………………………………………………	…………………………………………………
…………………………………………………	…………………………………………………
…………………………………………………	…………………………………………………
…………………………………………………	…………………………………………………
…………………………………………………	…………………………………………………
…………………………………………………	…………………………………………………
…………………………………………………	…………………………………………………
…………………………………………………	…………………………………………………
…………………………………………………	…………………………………………………
…………………………………………………	…………………………………………………
…………………………………………………	…………………………………………………
…………………………………………………	…………………………………………………
…………………………………………………	…………………………………………………
…………………………………………………	…………………………………………………
…………………………………………………	…………………………………………………
…………………………………………………	…………………………………………………
…………………………………………………	…………………………………………………
…………………………………………………	…………………………………………………
…………………………………………………	…………………………………………………
…………………………………………………	…………………………………………………
…………………………………………………	…………………………………………………
…………………………………………………	…………………………………………………
…………………………………………………	…………………………………………………
…………………………………………………	…………………………………………………
…………………………………………………	…………………………………………………
…………………………………………………	…………………………………………………
…………………………………………………	…………………………………………………
…………………………………………………	…………………………………………………
…………………………………………………	…………………………………………………
…………………………………………………	…………………………………………………
…………………………………………………	…………………………………………………

SESIÓN 06: Representación de Danzas Locales y Universales

1. DANZAS LOCALES Y UNIVERSALES.

Las danzas locales y universales son dos categorías que reflejan la diversidad cultural y artística en el ámbito de la danza. Las danzas locales y universales son expresiones artísticas que reflejan la diversidad cultural, social y estética de las comunidades humanas. Ambas categorías permiten comprender cómo el movimiento corporal se convierte en lenguaje simbólico, identidad y vínculo entre personas y generaciones.

1.1. Danzas Locales

Las danzas locales son aquellas que son específicas de una región, comunidad o cultura particular. Estas danzas están profundamente arraigadas en las tradiciones y costumbres de la comunidad, reflejando su identidad cultural. La representación de danzas locales permite conservar y celebrar el patrimonio cultural, transmitiendo la historia, valores y expresiones artísticas a través del movimiento. Las **danzas locales** son manifestaciones artísticas propias de una región específica. Están profundamente enraizadas en la memoria colectiva de una comunidad y reflejan su cosmovisión, valores, historia y costumbres. Según Ochoa Gautier (2014), la danza tradicional cumple una función performativa que articula las dimensiones espiritual, social y política de una cultura.

Algunos aspectos importantes de las danzas locales incluyen:

- **Diversidad Cultural**: Cada región tiene su propio repertorio de danzas, con estilos y técnicas que las hacen únicas. Estas danzas pueden ser ejecutadas en festividades, ceremonias o celebraciones locales. Cada localidad posee un repertorio dancístico único, como las danzas de corte agrícola, ritual o festivo, las cuales son esenciales en celebraciones comunitarias (Rosa, 2017).

- **Vestuario y Música**: Los trajes son típicamente elaborados y coloridos, representando símbolos importantes de la cultura. La música que acompaña estas danzas es tradicional y autóctona, estableciendo una conexión emocional con el público. El uso de indumentaria típica y música autóctona refuerza el carácter identitario y emocional de estas danzas. Estos elementos son signos visuales y sonoros de una herencia cultural transmitida (García Canclini, 2005).

- **Transmisión Generacional**: Las danzas locales suelen ser transmitidas de generación en generación, preservando así la herencia cultural de la comunidad. La oralidad y la práctica comunitaria son los principales medios mediante los cuales las danzas locales se perpetúan, enseñando a los jóvenes no solo pasos y coreografías, sino también valores colectivos (UNESCO, 2003).

1.2. Danzas Universales

Por otro lado, las danzas universales son aquellas que trascienden fronteras culturales y geográficas, siendo reconocidas y practicadas en diversas partes del mundo. Estas danzas tienen un atractivo global y son apreciadas por su capacidad de conectar a personas de diferentes orígenes a través del lenguaje del movimiento. Las **danzas universales**, por otro lado, han traspasado las fronteras geográficas y culturales, convirtiéndose en formas artísticas globalizadas. Estas danzas, como el ballet, el jazz, la danza contemporánea o el tango, son practicadas y valoradas en múltiples contextos sociales y culturales del mundo.

Algunos ejemplos de danzas universales incluyen el ballet clásico, la danza contemporánea, el flamenco y el tango. Los aspectos clave de las danzas universales son:

- **Intercambio Cultural**: Fomentan el entendimiento mutuo y la interacción cultural, permitiendo que personas de diferentes orígenes experimenten y aprendan sobre distintos estilos de danza. Estas danzas promueven el diálogo intercultural y permiten la apropiación creativa de formas artísticas diversas. En palabras de Hanna (2010), la danza es un medio poderoso de comunicación transcultural que permite compartir experiencias humanas comunes.

- **Técnica y Estilo**: Estas danzas pueden incluir una variedad de técnicas y estilos que han evolucionado a lo largo del tiempo, a menudo incorporando influencias de diversas tradiciones. Las danzas universales han evolucionado históricamente a través del mestizaje artístico, incorporando elementos técnicos de distintas tradiciones (Desmond, 1997).

- **Expresión Artística**: A través de movimientos y coreografías, las danzas universales pueden expresar emociones, narrar historias y reflejar realidades sociales, culturales y políticas. Su enfoque está orientado a la creación coreográfica, la innovación estética y la exploración de emociones y temáticas universales, como la libertad, la identidad o el conflicto (Cohen, 2012).

En resumen, tanto las danzas locales como las universales desempeñan un papel vital en la preservación y promoción de la diversidad cultural, ofreciendo un medio para la expresión artística y la conexión entre comunidades. Promueven la inclusión, la creatividad y la valoración del otro, convirtiéndose en vehículos esenciales para el equilibrio entre lo tradicional y lo contemporáneo en la vida social.

MENCIONE DANZAS LOCALES Y UNIVERSALES QUE CONOZCA:

DANZAS LOCALES	DANZAS UNIVERSALES
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

SESIÓN 07: Recursos Externos para la Realización de la Danza

1. LOS RECURSOS EXTERNOS EN LA DANZA.

Los recursos externos en la danza son componentes complementarios que, aunque no forman parte del movimiento corporal en sí, enriquecen significativamente la experiencia escénica y potencian la comunicación del mensaje, la emoción y la narrativa de una obra coreográfica. Estos elementos permiten una articulación más completa entre lo visual, lo auditivo y lo kinestésico, haciendo de la danza una manifestación artística multisensorial e interdisciplinaria (Blázquez, 2012).

1.1. Música

La música es uno de los elementos más importantes en la danza, ya que proporciona el ritmo, el tempo y la estructura necesarios para el desarrollo del movimiento. Además de establecer un marco temporal, la música incide en el estado emocional de los bailarines y del público, y puede ser utilizada para acentuar transiciones o clímax coreográficos. Dependiendo del estilo de danza, la música puede ser preexistente, creada específicamente para la obra o incluso interpretada en vivo, lo cual añade una dimensión performativa adicional (Jordan, 2000). Su selección no es arbitraria, pues debe estar en sintonía con el mensaje y el estilo de la coreografía.

1.2. Vestuario

El vestuario cumple una función tanto estética como funcional. En términos escénicos, contribuye a definir la identidad de los personajes, contextualizar la obra en un tiempo y espacio determinados, y complementar el diseño visual general de la producción. Debe permitir libertad de movimiento y al mismo tiempo colaborar con la expresividad del cuerpo del bailarín. El vestuario también puede acentuar determinados gestos o movimientos, reforzando el lenguaje corporal (Carter & O'Shea, 2010).

1.3. Escenografía

La escenografía establece el espacio simbólico en el que se desarrolla la danza. Sus elementos visuales —como telones, plataformas, estructuras móviles y objetos simbólicos— no solo ambientan, sino que también pueden interactuar con los bailarines y formar parte activa de la narrativa escénica. Según Pavis (1998), la escenografia crea un contexto semiótico que orienta al espectador en la lectura de la obra, aportando coherencia visual y narrativa.

1.4. Iluminación

La iluminación escénica, además de permitir la visibilidad de los intérpretes, se utiliza para crear atmósferas, dirigir la atención del público y subrayar emociones. A través del uso de colores, contrastes y movimientos de luz, se pueden enfatizar momentos clave de la coreografía, resaltar solos o grupos, y establecer transiciones entre escenas (Hodgson & Preston-Dunlop, 1990). Una buena dirección de iluminación transforma la percepción del espacio escénico y potencia la expresividad del movimiento.

1.5. Coreografía

Aunque la coreografía se origina en el cuerpo, puede considerarse un recurso externo en tanto estructura planificada que organiza y da forma a la danza como obra artística. El coreógrafo diseña las secuencias de movimientos, selecciona la música, organiza los desplazamientos en el espacio y define la interacción entre los bailarines, traduciéndose en una propuesta artística coherente y comunicativa (Adshead-Lansdale & Layson, 1994). La coreografía es el punto de convergencia de todos los recursos mencionados, ya que los articula en un discurso escénico.

1.6. Accesorios

Los accesorios o utilería son elementos que los bailarines manipulan o incorporan a su vestuario con fines expresivos. Su uso puede ser simbólico o narrativo, y debe integrarse orgánicamente al movimiento y al estilo de la danza. Objetos como abanicos, bastones, sombrillas, máscaras o pañuelos amplían la gama de posibilidades expresivas del intérprete y pueden convertirse en extensiones del cuerpo (Blom & Chaplin, 2000).

1.7. Maquillaje

El maquillaje escénico contribuye a la caracterización de los personajes y a la acentuación de las expresiones faciales. En danza, donde el cuerpo es el principal vehículo expresivo, el rostro debe ser igualmente legible desde la distancia, por lo que el maquillaje exagera rasgos, destaca emociones y refuerza la estética visual general. Además, contribuye a la unidad estilística entre el vestuario, la escenografía y la iluminación (Shawn, 2005).

En conjunto, estos recursos externos forman parte integral del lenguaje escénico de la danza. Su utilización consciente y armónica no solo eleva la calidad estética de la obra, sino que profundiza la comunicación entre el intérprete y el espectador, generando una experiencia artística más inmersiva y significativa.

REDACTE LA IMPORTANCIA DE LOS RECURSOS EXTERNOS EN LA DANZA:

SESIÓN 08: Danzas Nacionales e Internacionales

1. DANZAS NACIONALES E INTERNACIONALES.

Las danzas nacionales e internacionales son una manifestación artística que trasciende lo estético para convertirse en un medio de comunicación cultural e identitario. Representan historias colectivas, valores comunitarios y experiencias que se transmiten de generación en generación. Además, permiten a los pueblos reafirmar su sentido de pertenencia, preservar tradiciones y mostrar al mundo la riqueza de sus expresiones simbólicas. La danza, al ser un lenguaje corporal, facilita la construcción de puentes entre culturas y contribuye al diálogo intercultural (Mendoza & Ramos, 2019). De igual manera, la práctica de estas danzas contribuye a la cohesión social y al fortalecimiento del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Tanto las danzas folclóricas como las contemporáneas han adquirido reconocimiento internacional al formar parte de festividades, rituales y espectáculos artísticos. Su enseñanza y práctica en diferentes contextos educativos y comunitarios ayudan a preservar la memoria cultural, fomentar el respeto por la diversidad y promover el desarrollo de la creatividad y la expresión artística (UNESCO, 2021). Las danzas nacionales e internacionales son expresiones culturales que reflejan la identidad, historia y tradiciones de un país o región. Estas danzas pueden ser tanto folclóricas como contemporáneas y suelen estar ligadas a festividades, rituales y celebraciones comunitarias.

1.1. DANZAS PERUANAS.

Las danzas peruanas son diversas y ricas, reflejando la mezcla de influencias indígenas, africanas y europeas. Las danzas peruanas constituyen una de las expresiones más representativas de la diversidad cultural del país. Su riqueza se debe a la fusión de las tradiciones ancestrales indígenas con influencias coloniales europeas y aportes africanos, lo que ha dado lugar a un mosaico de estilos y significados. Cada región del Perú cuenta con un repertorio propio de danzas que expresan la cosmovisión de sus pueblos, sus vínculos con la naturaleza y sus prácticas sociales y religiosas. Ejemplos de ello son las danzas agrícolas como el Huaylarsh, que reflejan la relación sagrada con la tierra, y las ceremoniales como la Danza de las Tijeras, considerada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad (Ministerio de Cultura del Perú, 2017). Asimismo, estas danzas cumplen un papel central en la preservación de la memoria histórica y la identidad colectiva. Su vigencia en festividades como carnavales, celebraciones patronales o rituales religiosos evidencia cómo la danza sigue siendo un espacio de resistencia cultural y transmisión de saberes. Al integrarse en espacios educativos y turísticos, las danzas peruanas también contribuyen al desarrollo económico y social, revalorizando la importancia del arte como un recurso vivo y dinámico que fortalece el orgullo nacional y la integración cultural (Paredes, 2020). Cada región del Perú tiene sus propias danzas que representan sus tradiciones y costumbres. Algunas categorías de danzas peruanas incluyen:

- **Danzas agrícolas**: Relacionadas con la conexión entre el ser humano y la tierra, como la Danza de las Chonguinadas y el Huaylarsh.
- **Danzas carnavalescas**: Que se ejecutan durante la temporada de carnavales, como el Pukllay de Huancavelica y el Wititi de Arequipa.
- **Danzas ceremoniales y religiosas**: Asociadas a rituales y celebraciones, como la Diablada Puneña y la Danza de las Tijeras.
- **Danzas de salón**: Que se bailan en festividades, como el Tondero de Piura y el Zamacueca de Lima.

Cada danza tiene su propio significado y contexto, y muchas son consideradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

1.2. DANZAS INTERNACIONALES.

Las danzas internacionales abarcan una amplia variedad de estilos y géneros que son practicados y apreciados en diferentes culturas alrededor del mundo. Las danzas internacionales abarcan una amplia gama de estilos que reflejan la historia, estética y cosmovisión de diferentes pueblos del mundo. Ejemplos como el ballet clásico, el flamenco español o el tango rioplatense evidencian cómo la danza puede convertirse en un símbolo nacional y a la vez adquirir proyección global. Cada una de estas expresiones transmite emociones y narrativas que conectan con públicos diversos, consolidándose como un medio universal de comunicación. Su expansión ha sido posible gracias a procesos históricos como la migración, el intercambio cultural y la globalización, que han favorecido la difusión y apropiación de estos estilos en escenarios internacionales (García & López, 2018). Además, las danzas internacionales cumplen un papel pedagógico y artístico al promover el respeto por la diversidad cultural y la apreciación estética de distintos pueblos. En contextos académicos y artísticos, estas danzas permiten reflexionar sobre la importancia del cuerpo como vehículo de expresión y sobre la función social de la danza en diferentes épocas y lugares. Su práctica favorece el aprendizaje intercultural, el fortalecimiento de la identidad personal y el reconocimiento de la danza como una disciplina artística en constante evolución (Schechner, 2020). Algunos ejemplos incluyen:

- **Ballet**: Un estilo de danza clásica que se originó en Italia y se desarrolló en Francia y Rusia, conocido por su técnica precisa y expresiva.
- **Flamenco**: Proveniente de España, este estilo combina canto, guitarra y danza, y es famoso por su intensidad y pasión.
- **Tango**: Originario de Argentina y Uruguay, es una danza de pareja que se caracteriza por su estilo sensual y movimientos dramáticos.
- **Danza contemporánea**: Que incluye una variedad de estilos modernos que se centran en la expresión personal y la innovación.

Las danzas internacionales fomentan el intercambio cultural y permiten a las personas conectarse a través del lenguaje del movimiento, apreciando la diversidad de tradiciones y estilos en el mundo.

DESCRIBA UNA DANZA:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

SESIÓN 09: Muñequería: Arte y Expresión en Miniatura

1. La Muñequería: Arte y Expresión en Miniatura.

La muñequería en la danza se refiere al proceso de adornar y vestir a una pareja de danzantes con trajes tradicionales y accesorios propios de una danza específica. Este proceso es fundamental en muchas danzas folklóricas y étnicas, ya que ayuda a resaltar la identidad y la tradición cultural de una región o localidad. La muñequería no solo implica la selección de vestuario, sino también la incorporación de adornos que complementan la estética de la danza, reflejando el contexto cultural y la historia detrás de la danza. La muñequería, entendida como una manifestación artística en miniatura, constituye un medio de expresión que integra la tradición cultural con la estética visual. En el ámbito de la danza folklórica, esta práctica se materializa en la representación a escala de los trajes, accesorios y adornos característicos de determinadas danzas regionales, permitiendo una valoración patrimonial y educativa. Así, la muñequería se convierte en una herramienta pedagógica que fomenta el reconocimiento y la preservación de las identidades culturales, al reproducir con fidelidad los símbolos visuales y materiales de una comunidad (López & Hernández, 2021). Además, su elaboración no solo persigue un objetivo estético, sino también simbólico, pues cada pieza refleja costumbres, historias y valores colectivos transmitidos de generación en generación. De esta manera, la muñequería se articula como un recurso cultural que contribuye al fortalecimiento de la memoria social y a la enseñanza intercultural. En el campo artístico, se le reconoce como una expresión creativa que conjuga la artesanía con el diseño visual, favoreciendo la reinterpretación contemporánea de elementos tradicionales. En contextos escolares y comunitarios, su práctica ha demostrado ser una estrategia eficaz para despertar el interés en las artes y en la historia local, promoviendo además habilidades manuales, creatividad y respeto por la diversidad cultural (Gonzales & Ramírez, 2019).

2. Proceso de elaboración de muñequería.

El proceso de elaboración de la muñequería requiere una aproximación metodológica que contemple aspectos estéticos, históricos y culturales. El vestuario tradicional constituye la base de este trabajo, ya que reproduce fielmente los atuendos típicos de la danza, incluyendo detalles como los cortes de tela, colores y texturas que representan la cosmovisión y las prácticas de un pueblo. Asimismo, los adornos y accesorios cumplen un rol complementario al dotar de autenticidad y realismo a las piezas, incorporando elementos como collares, sombreros o pañuelos que refuerzan la identidad cultural (Pérez, 2020). El conocimiento de estas prácticas se fundamenta en la investigación etnográfica, la cual permite comprender los significados implícitos en cada elemento incorporado. Otro factor relevante en este proceso son las posibilidades económicas, ya que los recursos disponibles condicionan el acceso a materiales y técnicas de elaboración. En este sentido, la creatividad del artesano o docente puede compensar dichas limitaciones mediante la reutilización de insumos y la innovación en el diseño, siempre manteniendo la esencia estética y cultural de la danza. De esta manera, la muñequería no solo se constituye en un producto artesanal, sino también en un espacio de reflexión sobre la sostenibilidad, la identidad y la transmisión cultural. Esta práctica, en consecuencia, se erige como un puente entre tradición y modernidad, posibilitando la conservación patrimonial en un contexto de adaptación constante (Martínez, 2018). La elaboración de la muñequería considera varios aspectos importantes:

- **Vestuario tradicional**:
  Se seleccionan trajes que reflejan la vestimenta tradicional de la danza, incluyendo elementos como faldas, pantalones, blusas, sombreros, entre otros. Los colores y materiales son elegidos cuidadosamente para mantener la autenticidad cultural.

- **Adornos y accesorios**:
  Se añaden elementos decorativos que complementan el vestuario, como pañuelos, collares, pulseras, y otros adornos que son representativos de la cultura.
- **Contextualización cultural**:
  Es esencial investigar y comprender las prácticas culturales y significados simbólicos de los elementos utilizados, asegurando que la muñequería sea respetuosa y auténtica.
- **Posibilidades económicas**:
  Las limitaciones económicas pueden influir en la elección de materiales y en el diseño de la muñequería, lo que puede requerir adaptaciones sin comprometer la estética general.

CUESTIONARIO

1. ¿Qué es la muñequería en el contexto cultural?
A) Una técnica de teatro.
B) Una danza tradicional.
C) Una pintura en miniatura.
D) El arte de elaborar muñecos que representan identidad y cultura.

2. ¿Cuál es la función principal del vestuario en la muñequería?
A) Reflejar la vestimenta tradicional y la identidad cultural.
B) Imponer modas modernas.
C) Sustituir la danza.
D) Reemplazar los accesorios originales.

3. ¿Qué aspecto complementa al vestuario en la muñequería?
A) El movimiento corporal.
B) La iluminación escénica.
C) Los adornos y accesorios culturales.
D) La música de fondo.

4. ¿Por qué es importante contextualizar culturalmente la muñequería?
A) Para hacerla más atractiva visualmente.
B) Para respetar y comprender los significados simbólicos de la tradición.
C) Para ahorrar materiales.
D) Para ajustarse a los tiempos de clase.

5. ¿Qué limita a veces el proceso de elaboración de la muñequería?
A) El acceso a espacios de ensayo.
B) La falta de creatividad en los estudiantes.
C) La ausencia de música.
D) Las posibilidades económicas y materiales disponibles.

6. ¿Qué competencia del área de Arte y Cultura se desarrolla al apreciar críticamente la muñequería?
A) Apreciar manifestaciones artístico-culturales.
B) Resolver problemas matemáticos.
C) Comprender textos argumentativos.
D) Producir textos narrativos.

7. ¿Qué competencia se fortalece cuando los estudiantes elaboran sus propios muñecos?
A) Comprensión lectora.
B) Cálculo lógico.
C) Crear proyectos desde los lenguajes artísticos.
D) Análisis de datos.

8. ¿Qué actitud se promueve al elaborar muñecos que representen igualdad de género?
A) Aprender nuevas técnicas de danza.
B) Rechazar el machismo y fomentar el respeto mutuo.
C) Valorar los juegos tradicionales.
D) Crear nuevas tendencias de moda.

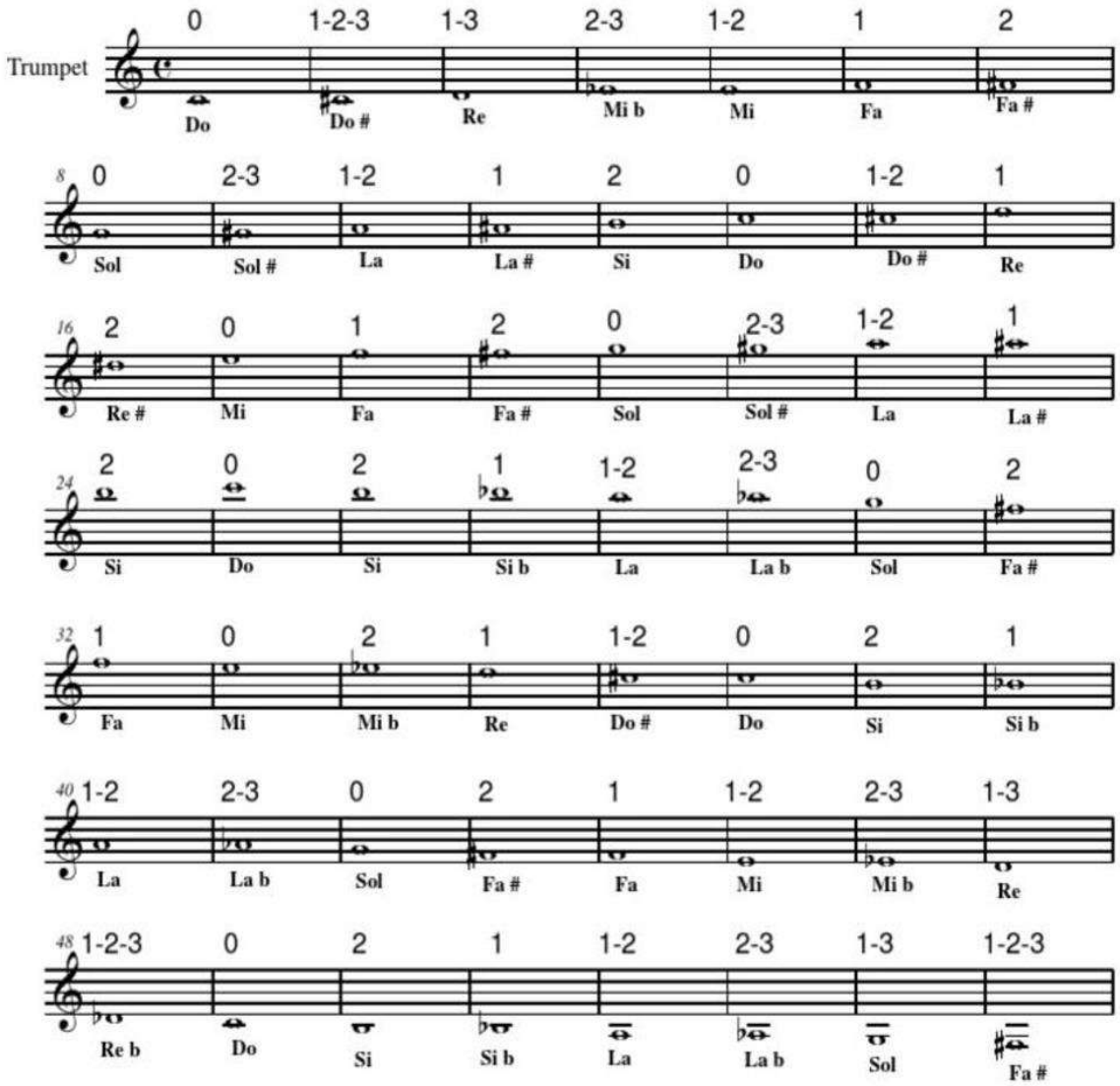
9. ¿Qué se busca principalmente con el uso de la muñequería en esta sesión?
A) Enseñar técnicas de costura.
B) Realizar un espectáculo artístico.
C) Copiar modelos europeos.
D) Usar el arte como herramienta de reflexión social.

10. ¿Cuál es un producto esperado en esta sesión?
A) Elaboración de muñecos que representen mensajes de igualdad.
B) Representaciones teatrales complejas.
C) Textos narrativos de ficción.
D) Juegos deportivos grupales.

E	F	I	S	O	T	E	P	S	E	R	N	T	N	T
E	H	D	O	P	I	R	C	D	O	N	F	O	E	R
H	C	A	R	B	I	D	D	V	O	N	I	Y	A	A
R	T	I	D	C	A	U	B	I	S	C	F	Y	C	D
L	R	N	K	D	F	I	S	T	A	E	D	C	O	I
U	W	S	I	A	E	E	L	M	I	D	U	N	N	C
B	W	U	O	C	R	E	R	H	D	L	T	A	V	I
D	Q	O	N	P	R	O	I	A	T	U	I	E	I	O
E	J	H	X	S	F	I	D	U	N	G	E	V	V	N
D	M	E	I	S	T	I	R	S	U	R	E	D	E	N
P	S	T	N	V	T	A	O	A	C	Y	U	T	N	R
W	M	A	S	N	V	F	L	L	E	R	G	H	C	Y
A	R	I	E	I	C	D	L	M	J	E	T	R	I	A
T	C	D	V	P	A	E	T	R	I	D	L	E	A	N
O	I	A	U	D	R	B	D	N	S	O	R	I	Y	T
E	C	R	E	A	T	I	V	I	D	A	D	X	R	O

Igualdad
Respeto
Cultura viva
Expresión
Creatividad
Identidad
Tradición
Convivencia
Transformación
Equidad

Posición de dedos para la trompeta

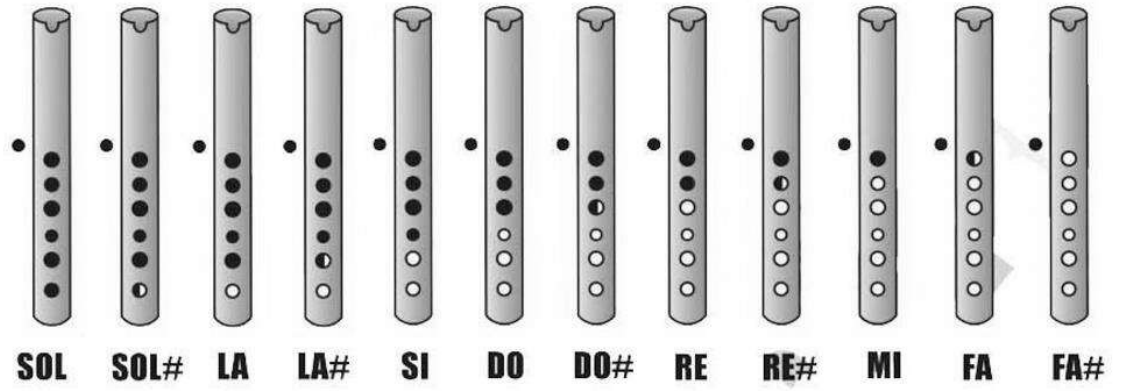


0 = al aire
1-2-3 = presionar los tres pistones
1-3 = presionar pistones 1 y 3
2-3 = presionar pistones 2 y 3
1-2 = presionar pistones 1 y 2
1 = presionar pistón 1
2 = presionar pistón 2

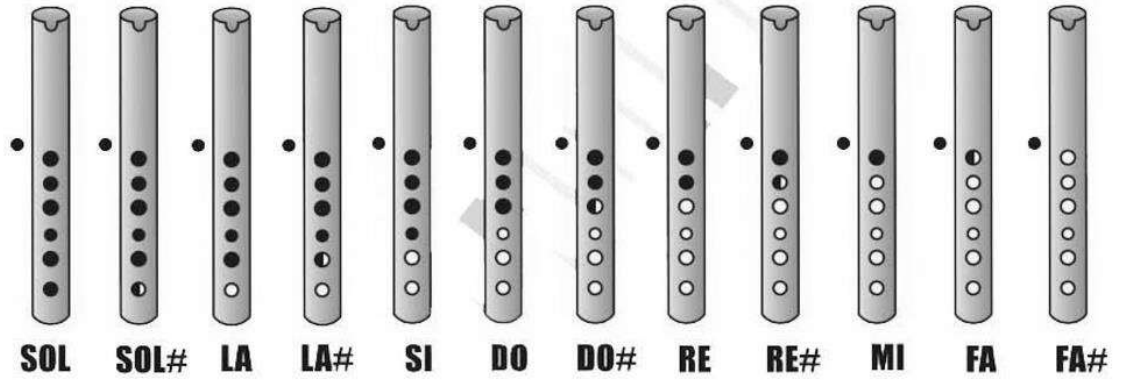
Son siete posiciones en total
El do sostenido y re bemol, sae llaman enarmónicos, son el mismo sonido pero con diferente nombre, también el re sostenido y mi bemol; fa sostenido y sol bemol; sol sostenido y la bemol; la sostenido y si bemol.-- bemol= b sostenido= #

TABLA DE DIGITACIÓN DE LA QUENA

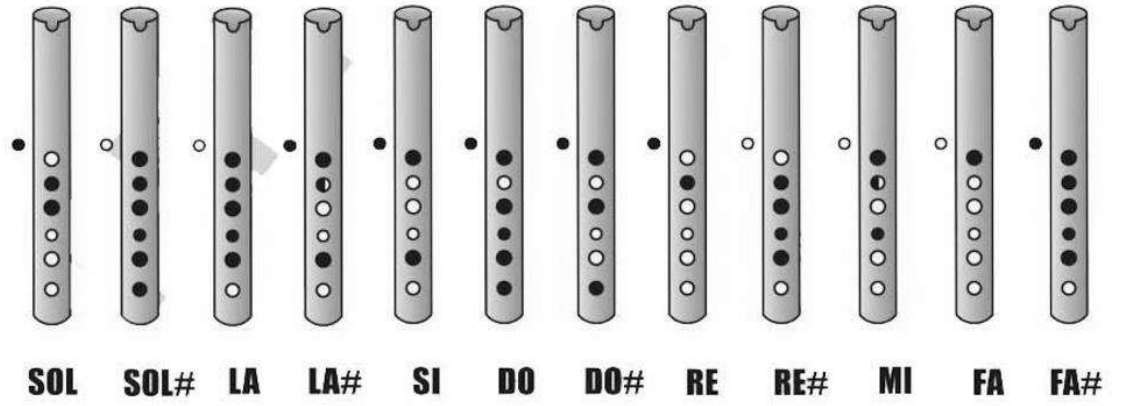
PRIMERA OCTAVA



SEGUNDA OCTAVA



TERCERA OCTAVA



POSICIONES BANDURRIA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
La#	Si	Do	Do#	Re	Re#	Mi	Fa	Fa#	Sol	Sol#	La
Fa	Fa#	Sol	Sol#	La	La#	Si	Do	Do#	Re	Re#	Mi
Do	Do#	Re	Re#	Mi	Fa	Fa#	Sol	Sol#	La	La#	Si
Sol	Sol#	La	La#	Si	Do	Do#	Re	Re#	Mi	Fa	Fa#
Re	Re#	Mi	Fa	Fa#	Sol	Sol#	La	La#	Si	Do	Do#
La	La#	Si	Do	Do#	Re	Re#	Mi	Fa	Fa#	Sol	Sol#

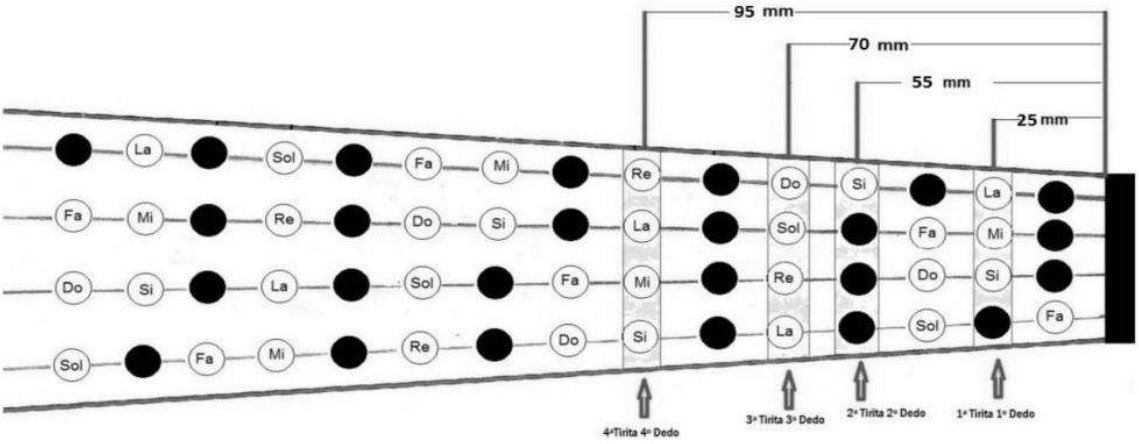
Cuerdas al Aire

La	1	A4
Mi	2	E4
Si	3	B3
Fa#	4	F#3
Do#	5	C#3
Sol#	6	G#2

TABLATURA DE VIOLÍN

Como Colocar Las Tiritas Para
Facilitar La Digitación De Las Notas

Medidas para violín 3/4



TABLATURA DE GUITARRA

Trastos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fa	Fa#	Sol	Sol#	La	La#	Si	Do	Do#	Re	Re#	Mi
Do	Do#	Re	Re#	Mi	Fa	Fa#	Sol	Sol#	La	La#	Si
Sol#	La	La#	Si	Do	Do#	Re	Re#	Mi	Fa	Fa#	Sol
Re#	Mi	Fa	Fa#	Sol	Sol#	La	La#	Si	Do	Do#	Re
La#	Si	Do	Do#	Re	Re#	Mi	Fa	Fa#	Sol	Sol#	La
Fa	Fa#	Sol	Sol#	La	La#	Si	Do	Do#	Re	Re#	Mi

Nota de la cuerda en el trato 1

Nota de la 6ta cuerda en el trasto 2

Cuerdas al Aire

Mi	1
Si	2
Sol	3
Re	4
La	5
Mi	6